This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

LIBRARY
UNIV. OF WIS.

Digitized by Google

Library
of the
University of Wisconsin

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

COLLEZIONE

DI

MONOGRAFIE ILLUSTRATE

Serie I^a - ITALIA ARTISTICA

9.

SIENA

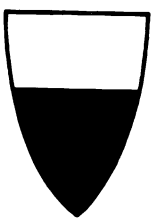
Digitized by Google

Digitized by Google

ART. JAHN RUSCONI

SIENA

CON 137 ILLUSTRAZIONI E 3 TAVOLE



BERGAMO
ISTITUTO ITALIANO D'ARTI GRAFICHE - EDITORE
1904

Digitized by Google

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

Officine dell'Istituto Italiano d'Arti Grafiche

Digitized by Google

299436
JAN 14 1926

INDICE DELLE ILLUSTRAZIONI

Accademia di Belle Arti
Il Presepio del Sodoma 129
Il Trionfo d'amore secondo il Petrarca — Scuola senese 79
L'Arcangelo S. Michele e santi — di Lippo Memmi 75
L'Annunciazione e la Visitazione — di Girolamo del Pacchia 125
La Santa Famiglia — del Pintoricchio . 126
La Deposizione — del Sodoma . . . 128
L'Epifania — di Bartolo di Fredi . . 78
Madonna — di Domenico di Bartolo . 116
Madonna col Bambino — di Sano di Pietro 117
Madonna, Angeli e Santi — di Matteo di Giovanni 118
Madonna e Santi — di Neroccio Landi 119
Madonna — di Benvenuto di Giovanni 123
Adamo ed Eva, particolare del quadro di « Gesù al Limbo » — del Sodoma 130

Archivio di Stato
La Vergine che raccomanda a Dio la città di Siena — Tavoletta di N. Landi 120

Avanzi della Gran Cattedrale
Il Facciatone 36
Porta 37

Balducci Matteo — La Vergine in gloria . 124
Bartolo di Fredi — L'Epifania 78
Bastiano di Francesco — Storia di Jefte — parte di pavimento nella Cattedrale . . 113
Benvenuto di Giovanni — Madonna . . . 123
Cantagallina R. — Veduta di Siena, disegno 20

Cattedrale 33
Acquasantiere — di A. Federighi . . 104
Altare Piccolomini 111-112
Facciata 34
Fonte Battesimale — di J. della Quercia 96
Il Pulpito — di N. Pisano 42
— Particolari 43-44-45
Interno 38
» in acquerello — di A. Maffei . 39
Leggio nel coro — del Riccio . . . 110
Libreria 84-85-86 107
Madonna — Bassorilievo della Scuola di Donatello 103
Monumento al Card. Petroni 67
Particolare della facciata 40
Particolare del coro 109
Pavimento 113
Profeti — di G. Pisano — nella facciata 41
Rosa centrale della facciata 81
S. Giovanni — di Donatello 102
Tabernacolo sull'altar maggiore — del Vecchietta 106
Vista da S. Domenico 19

Chiese
di S. Francesco 19
di S. Maria dei Servi. La Madonna detta del Belverde — di Giacomo di Mino del Pellicciaio 76
di S. Agostino. Il Crocifisso con le Marie e Santi — del Perugino 127
di S. Spirito. La Vergine in gloria — di M. Balducci 124
di S. Domenico e Fonte Branda . . . 15
— Santa Caterina — di A. Vanni . . 82
— Altare di Santa Caterina — di Vecchietta e Sodoma 87
— La Natività — di Francesco di Giorgio 121
di S. Giovanni Battista 54
— Interno col fonte battesimale . . . (tavola)
— Il Battesimo di Gesù — di Ghiberti 98
— La testa di S. Giovanni presentata ad Erode — di Donatello e di G. di Turino 99
— La testa del Battista portata ad Erode — di Donatello 100
— S. Giovanni condotto in prigione — di Ghiberti e Donatello 101
— Zaccaria scacciato dal tempio — di J. della Quercia e Giovanni di Turino . 101
di Fontegiusta. Altare — di Marrina . 108
— L'Assunzione della Vergine — di Girolamo di Benvenuto 124
— La Sibilla tiburtina — di B. Peruzzi 133

Digitized by Google

INDICE DELLE ILLUSTRAZIONI

Cozzarelli Giacomo — S. Giovanni . . . 104
Della Quercia Jacopo — Madonna . . . 92
— Fonte battesimale 96
— Porta della sala del Concistoro nel Palazzo pubblico (attribuita a) 97
— e Giovanni di Turino — Zaccaria scacciato dal tempio. La Carità e la Giustizia . . 101
Domenico di Bartolo — Il Matrimonio . . 114
— La Limosina 115
— Madonna 116
Donatello — La testa del Battista portata ad Erode 100
— e Gio. di Turino — La testa di S. Giovanni presentata ad Erode 99
— S. Giovanni 102
— (Scuola di) Madonna 103
— Vedi Ghiberti.
Duccio di Buoninsegna — Ancona nel Museo dell'Opera del Duomo 46
— — particolare 47
— Cristo dinnanzi a Erode 48
— Cristo alla colonna 49
— Cristo sulla via di Emmaus 52
— Il bacio di Giuda 50
— La Crocifissione 51
Facciatone (Il) — avanzo della gran Cattedrale 36
Federighi A. — Due acquasantiere . . . 104
— Fregio della cappella esterna del Palazzo pubblico 105
Feste in onore del Granduca 1650 . . . 22
— Stampa per l'ingresso della principessa di Baviera 1717 24
— La processione delle contrade . . 25
— Combattimenti delle contrade . . . 26
— Corsa del Palio (1717) 27
Florino Matteo — Veduta della città, disegno 20
Fonte (La) Gaia rifatta 94
Fontenuova 65
Francesco di Giorgio — La Natività . . 121
— L'incoronazione della Vergine 122
Fratellini Lorenzo — La processione delle contrade, dipinto 25
Galgano (San) 30
Navata di mezzo 31
Veduta generale 32
Giacomo di Mino del Pellicciaio — La Madonna detta del Belverde 76
Giovanni di Turino. Vedi: Donatello, Della Quercia Jacopo.
Girolamo da Cremona — L'Ascensione . 132
Girolamo del Pacchia — L'Annunziazione e la Visitazione 125
Girolamo di Benvenuto del Guasta — L'Assunzione della Vergine 124
Giuliano da Majano — Palazzo Spannocchi 90
Ghiberti — Il Battesimo di Gesù Cristo . 98
— e Donatello — S. Giovanni condotto in prigione. La Fede e la Speranza 101
Grazie (Le tre) nella libreria del Duomo . 28
Guido da Siena — Madonna 53
Landi Neroccio — Madonna e Santi . . 119
— La Vergine che raccomanda a Dio la città di Siena 120
Liberale da Verona — Eolo - iniziale . . 132
Libreria del Duomo. Interno 84
Le tre grazie 28
Enea Piccolomini in viaggio — del Pintoricchio 85
Il matrimonio di Federico III — dello stesso 86
Porta 107
Eolo, iniziale — di Liberale da Verona 132
L'Ascensione — di Girolamo da Cremona 132
Loggia (La) di Pio II 88
Lorenzetti Ambrogio — Il Buon Governo 71
— La giustizia 72
— La pace 73
— particolare 74
— La vita cittadina nel Buon Governo . . (tavola)
— La vita agricola nel Buon Governo . . (id.)
Maffei Alessandro — Interno della Cattedrale, disegno 39
Marrina — Porta della Libreria della Cattedrale 107
— Altare nella chiesa di Fontegiusta . . . 108
Martini Simone — Maestà 68
— — Particolare 69
— Guido Riccio da Fogliano 70
Matteo di Giovanni — Madonna, Angeli e Santi 118
Memmi Lippo — L'arcangelo S. Michele e Santi 75
Monte Oliveto Maggiore (Abbazia di), Particolare degli « Episodi della Vita di S. Benedetto » — del Sodoma 130-131
Museo dell'Opera del Duomo — Ancona — di Duccio di Buoninsegna 46
— particolare 47
San Giovanni — di G. Cozzarelli . . 104
Oppi Bernardino — Veduta della piazza in occasione delle feste del 1650. Stampa . 22
Orvieto — Facciata della Cattedrale . . . 35
Ospedale della Scala — Il matrimonio — di Domenico di Bartolo 114
La limosina — dello stesso 114
Parigini Camillo — Veduta della piazza, 1690 Disegno 23

Digitized by Google

INDICE DELLE ILLUSTRAZIONI

PASTORINO — Rosa centrale della facciata del Duomo 81
Palazzo pubblico 55
La Lupa — del Turini 9
S. Ansano — del Sodoma 29
Madonna — di Guido da Siena . . . 53
Una porta 56
Cortile del Podestà 57
Cappella esterna 58-105
— nell'interno 59
Maestà — di Simone Martini 68-69
Guido Riccio da Fogliano — dello stesso 70
Il Buon Governo — di A. Lorenzetti 71-72-73-74
La vita cittadina nel Buon Governo — dello stesso . . . . . (tavola)
La vita agricola nel Buon Governo — dello stesso . . . . . (id.)
La Giustizia — particolare del medesimo 72
La Pace — particolare del medesimo . 73
Particolare — del medesimo 74
Alessandro III e Fed. Barbarossa — di Spinello Aretino 77
S. Bernardino — di Sano di Pietro . . 83
Madonna — di Jacopo della Quercia . 92
La Giustizia — dello stesso 93
Porta della sala del Concistoro . . . 97
Palazzi
— Grottanelli 63
— Piccolomini 89
— Pollini già Celsi 91
— Sansedoni 60
— Saracini 62
— Spannocchi, ora della Posta . . . 90
— Tolomei 61
PERUGINO — Il crocifisso con le Marie e i Santi 127
PERUZZI B. — La Sibilla tiburtina 133
Piazza Postierla e via di città 17
— Tolomei con via Cavour 18
— veduta in occasione delle feste del 1650 22
— disegno di Camillo Parigini 1690 . 23
— illuminata per l'ingresso della principessa di Baviera (1717), Stampa . . 24
— con la processione delle contrade . 25
— coi combattimenti delle contrade . . 26
— con la corsa del Palio (1717) . . . 27
— Salimbeni 64
PINTORICCHIO — Enea Piccolomini in viaggio 85
— Il matrimonio di Federico III 86
PINTORICCHIO — Storia della fortuna, parte di pavimento della Cattedrale 113
— La santa famiglia 126
PISANO Giovanni — Profeti, facciata del duomo 41
PISANO Nicola — Il pulpito della Cattedrale 42-43-44-45
Porta Camollia 14
— Romana 66
Processione (La) delle contrade — dipinto di L. Fratellini 25
RICCIO — Leggio nel coro della Cattedrale 110
SANO di Pietro — S. Bernardino 83
— Madonna col Bambino 117
Santuccio (Chiesa del) — Reliquiario d'argento — di Ugolino Vieri 80
SARROCCHI Tito — La fonte gaia 94
Siena — Veduta 9
— Panorama del campanile dei servi . 10
— vista dalla torre del Duomo . . . 11
— vista di sotto le mura 12
— vista da S. Domenico 13
— veduta, da disegno di Remigio Cantagallina 20
— veduta, da stampa di Matteo Florino 20
— da una stampa del secolo XVII . . 21
Sigillo della Repubblica di Siena 134
SODOMA — S. Ansano 29
— Cristo alla colonna 95
— La Deposizione 128
— Il Presepio 129
— Adamo ed Eva 130
— Particolare degli « Episodi della Vita di S. Benedetto » 130-131
— e Vecchietta — Altare di Santa Caterina 87
SPINELLO Aretino — Alessandro III e Federico Barbarossa 77
TINO di Camaino — Monumento al Cardinal Petroni 67
TURINI — La lupa 9
UGOLINO di Vieri — Reliquiario d'argento . 80
VANNI A. — Santa Caterina 82
VECCHIETTA e Sodoma — Altare di Santa Caterina 87
VECCHIETTA — Tabernacolo sull'altar maggiore della Cattedrale 106
Via Galluzza 16
— di Città 17
— Cavour 18

Digitized by Google

Digitized by Google

SIENA

Digitized by Google

Digitized by Google

VEDUTA DI SIENA.
(Fot. M. E. Waddington).

COR magis tibi Saena pandit, è l'augurio amicale con cui la dolce città saluta dall'arco della bella porta Camollia; ed essa ha veramente nelle sue vecchie strade, nelle piazze silenziose, nei severi palazzi il lieto fascino delle belle cose e dell'anima antica che persiste viva ed eloquente.

Pare ancora, a volte, rientrando in Siena di ritrovare l'antica città trasportata indietro nei secoli, di capitare improvvisamente in mezzo ad un'età lontana e finita.

E torna allora spontaneo alla memoria amica il lieto saluto di Fazio degli Uberti:

« Noi ci traemmo alla città di Siena
la quale è posta in parte forte e sana,
di leggiadria, di bei costumi piena
di vaghe donne e d'huomini cortesi,
con aer dolce, lucida e serena ».

TURINI — LA LUPA — PALAZZO PUBBLICO.
(Fot. Lombardi).

Qua e là ancora, quando nei mattini sereni o nelle tarde sere

Digitized by Google

armoniose, si attraversa la chiara e fresca campagna di Siena, e la città appare lontana e solenne sulle sue tre cime, con l'agile torre al cielo, l' evocazione sottile appare così viva, che tutto assume ai nostri occhi l'aspetto magico dell'epoca estinta. Approssimandosi alla magnifica città, mille richiami di gioia, di grandezza, di bellezza ci assalgono per dirci tutta la mirifica poesia del suo passato.

Una vita più piena, più intera ci pare talora di vivere, quando per le sue vie o per le sue piazze o davanti ai suoi palazzi, noi ascoltiamo l'armonia profonda e

PANORAMA DELLA CITTÀ VISTO DAL CAMPANILE DEI SERVI. (Fot. Alinari).

nuova della sua bellezza e della sua grandezza. Essa veramente apre il nostro cuore ad una gioia più intera. Noi sappiamo ascoltare le tante voci che nel silenzio armonioso delle sue vie ripetono le storie di gloria e di grandezza. Mirabile silenzio, unico fra le tante città taciturne e solitarie, ove la vita antica palpita ancora con l'entusiasmo delle cose che persistono pur dopo la morte. Ogni piazza, ogni via, ogni palazzo, ogni minima pietra conserva gelosamente e ripete la voce della bella grandezza perduta. E l'affannoso richiamo di tante gloriose memorie è in Siena, come non fu mai altrove, grandiosamente bello. Tutti i nobili ricordi delle guerre, delle lotte, delle vittorie, del fiorente crescere e prosperare, dell'eroico cadere, tutti i

Digitized by Google

VEDUTA DELLA CITTÀ PRESA DALLA TORRE DEL DUOMO. (Fot. Lombardi).

Digitized by Google

fasti dell'arte sua che la fece così bella, e della sua letteratura e della sua scienza che la fecero così grande, rianimano l'età lontana nell'ora che volge.

Per quelle vie erte e ristrette, arrampicate sulle coste selvagge della montagna, con le sue piccole case addossate come rifugi ad una fortezza, risuona ancor oggi così lieto, così chiaro, così bello, il dialetto di Siena. E allora la poesia antica diviene realtà, e la voce lontana della Santa gloriosa pare risuonare nelle parole delle belle fanciulle che popolano di grazia le liete strade.

Così il cerchio magico delle cose vi riprende e vi serra, così una vita lontana, irreale vi pare di vivere, quando le piccole e grandi miserie della vita, e i dolori e le meschinità e le vane ambizioni e i cocenti rimpianti si obliano.

Tutta la bellezza adunata in lunghi secoli di fecondo lavoro, tutta la nobiltà della continua storia, sottilmente porgono il magico filtro. E noi amiamo berlo per godere l'attimo, sia pur fugace, del profondo oblio e della gioia più intensa.

Così la storia diventa quivi così viva, così la bellezza pare lo specchio dell'animo nostro.

Quando nelle solenni feste della città, sulla piazza del Campo si corre il *Palio*, e gli antichi costumi e le antiche usanze vivono al sole dell'età nuova, l'illusione pare, ancora una volta, profonda e vera realtà. Le feste antiche tornano con tutto il fasto solenne della grandezza e la città, che pure nei nostri tempi ha glorie non indegne del suo passato, pare in questo solo rivivere e aver la ragione della sua esistenza.

Così nel miglior e nel maggiore onore dell'età estinta Siena ha trovato la forza e

LA CITTÀ VISTA DI SOTTO LE MURA. (Fot. Alinari).

Digitized by Google

LA CITTÀ VEDUTA DA S. DOMENICO. (Fot. Alinari).

l'energia dei tempi nuovi, e l'età lontana che si rispecchia in ogni monumento, in ogni memoria, in ogni cosa della città, è oggi più che mai viva e profonda al nostro spirito.

Fulgida primavera che di bellezza è piena, e che sorride di mille grazie e di mille tenerezze: ove nessuna miseria, nessuna volgarità turba la serena armonia dell'ora profondamente vissuta, ove ogni dolore è obliato un poco, e un poco intenerito.

Così nelle chiare e profonde notti di pace, un'idea musicale pare persistere e investirci; un'onda musicale fatta di dolcezza serena, di piccole cose care, di tenerezza, e d'amore e di gioia, ove nessun ritmo tragico e severo turba la quieta placidità. Armonie senza nome e sconosciute, che vibrano improvvise e vi accompagnano non viste, che dovunque sorgono e si rinnovano e si intrecciano, un'onda di melodia discreta e gaia che tace subitamente e riprende e si riallaccia ad un tema lontano lontano, persistente e quasi muto anche. La bellezza e la grandezza paiono così espresse con una forma musicale, rappresentate con una espressione ritmica.

E l'anima tutta della città vibra delle sue molteplici vite, solennemente.

***

Siena nasconde anch'essa nel fitto velo della leggenda e della favola le sue origini, che l'indagine storica ha cercato a lungo e invano di scoprire. Gli ultimi

Digitized by Google

scavi operati nella città e nei dintorni hanno confermato le supposizioni di alcuni storici e in parte anche hanno dato ragione alle leggende che si collegano alle origini della città.

Le creazioni popolari insistono specialmente sulla sua antichità e sulla superbia delle sue origini; creazioni popolari, vecchie di molti secoli, che vivono ancora nel

PORTA CAMOLLIA.

popolo di Siena e del suo contado, e che nella loro ricca e varia abbondanza hanno formato tutto uno splendido ciclo di poesia per la nobiltà della terra. Mirabile testimonianza di questo industre lavoro della fantasia attraverso i secoli, sono i numerosi codici dell'Archivio di Stato senese e della Biblioteca comunale che ricordano la storia magnifica della città. Tutte queste leggende, tutte queste creazioni inesauribili s'accordano insieme nel vivo e palpitante amore per la patria e nel desiderio ardente di nobilitarne le origini.

Digitized by Google

Due sono le tradizioni specialmente note e alle quali si collegano poi tutte le altre che hanno fiorito la fondazione della città.

La più antica e più diffusa racconta ch'essa fu fabbricata dai Galli di Brenno, i quali, nella loro discesa in Italia, fondarono fra le altre città anche Siena, ove lasciarono i vecchi e i custodi delle greggi. Giovanni di Salisburgo nel XII secolo già la riferisce come celebre, ed essa divenne poi popolare allorchè Gottifredo da Viterbo la cantò in versi latini e Fascio degli Uberti e Francesco Berlinghieri in versi volgari.

L'origine del nome sarebbe così facilmente spiegata dal nome dei suoi fondatori

CHIESA DI S. DOMENICO E FONTE BRANDA. (Fot. Alinari).

Senones o *Senes*; ma, per quanto popolare, questa tradizione non fu accolta dagli eruditi senesi, anche perchè nelle trasformazioni successive, specialmente in quelle dei cronisti fiorentini dal Villani in poi, i Galli di Brenno son divenuti i francesi di Carlo Martello,

L'altra tradizione racconta che i figli di Remo, Senio ed Aschio, fuggendo lo zio Romolo che li aveva minacciati di morte, lasciarono Roma portando seco loro il sacrario della lupa tolto dal tempio di Apollo, e su due cavalli, l'uno bianchissimo e nerissimo l'altro, mandati loro dal Dio, giunsero sulla riva della Tressa ove posero mano a costrurre un castello. Romolo tentò dapprima col tradimento di imposses-

Digitized by Google

sarsene, ma riuscita vana la frode, spedì a combatterli due re, Montonio e Camelio, dal quale ultimo prese poi nome la porta Camollia. La guerra procedè con diversa

VIA DELLA GALLUZZA. (Fot. Lombardi).

vicenda finchè la pace non condusse tutti a vivere nel castello di Senio. Quivi, durante il sacrificio della pace, sorse dall'ara di Diana un fumo bianchissimo, da quella di Apollo uno nerissimo, onde si fece l'insegna della balzana che è anche oggi quella del Comune.

Digitized by Google

Siena ebbe così le origini e l'insegna di Roma.

Gli ultimi scavi e l'indagine paziente e minuta degli eruditi senesi hanno potuto ricostruire in gran parte l'origine autentica della città.

Secondo queste ultime ricerche, durante la dominazione etrusca Siena era già un centro di qualche importanza. Le tombe etrusche e i cimelii ritrovati in Siena

PIAZZA POSTIERLA E VIA DI CITTÀ. (Fot. Alinari).

e nei dintorni, il ricordo che della città fanno Plinio, Tacito e Tolomeo, il fatto che essa fu poi colonia militare romana col nome di Julia, la posizione stessa della città, sorgente in mezzo ad una cerchia di importanti città etrusche, ci assicurano che essa ebbe origine etrusca e che etrusco ne è forse anche il nome.

L'antica tradizione di un'origine celtica trova poi qualche verosimiglianza dalle nuove scoperte storiche. Dopo l'assedio del Campidoglio, richiamati nel loro terri-

Digitized by Google

torio invaso dai Veneti, i Galli devono esser passati assai probabilmente per il territorio senese e non è forse troppo ardito credere ch'essi vi abbiano lasciato i vecchi e gli infermi. Un fantastico ricordo di un'invasione gallica è rimasto nelle leggende senesi, e noi vediamo senza meraviglia che i magistrati della Repubblica, scrivendo nel 1390 a Carlo VI di Francia, lo trattano come uno di famiglia rammentando la antica affinità.

Dopo l'immane lotta di Roma contro l'Etruria, Siena passò con le altre città sotto il dominio dei Romani. Più tardi ancora i triumviri o Augusto vi dedussero una colonia militare che prese il nome di *Saena Julia*, rispettando l'importanza che la città aveva avuto nei suoi ultimi tempi di libertà.

Nulla, o quasi, rimane oggi in Siena dell'epoca romana, solo poche iscrizioni, alcune delle quali sono pure fuori di Siena, ci ricordano quell'età.

Nessum monumento importante, nessun resto rievoca quell'epoca remota; e la città nella sua completa trasformazione del XIII secolo ha perduto interamente l'aspetto e le memorie antiche.

PIAZZA TOLOMEI CON VIA CAVOUR.

(Fot. Alinari).

Pure alcuni dispersi resti di antichità ci parlano dell'età lontana.

Il mirabile gruppo delle tre Grazie che ora è nella libreria del Duomo, portato da Roma dal cardinal Francesco Piccolomini, che fu poi papa Pio III, è un'opera di un grande fascino e quantunque sia soltanto una copia, rivela splendidamente la bellezza superba dell'originale, che ha espresso una forma di grazia e di armonia eternamente giovane. Antonio Canova, riprendendo il classico motivo, ne cambiò alquanto l'atteggiamento, mostrando di prospetto il volto delle tre Grazie, con uno sforzo sterile che ne soffoca ogni bellezza ed ele-

Digitized by Google

LA CATTEDRALE VEDUTA DA S. DOMENICO.
(Fot. M. E. Waddington).

ganza. Il superbo originale è dell'epoca gloriosa che ci ha tramandato anche la famosa Venere de' Medici e noi ritroviamo con un senso di timorosa sorpresa la bellezza di questo gruppo in un disegno del famoso libro di appunti del Pintoricchio, ora a Venezia, in una medaglia di Pico della Mirandola e nel quadro attribuito a Raffaello, nella collezione Chantilly.

Un sarcofago con tritoni e nereidi che sostengono una conchiglia col busto del defunto, e che si conserva nel Museo dell'Opera, e una vittoria che ornava un tempo la porta Aurea, ora all'Accademia di Belle Arti, sono gli unici esempi della scultura romana sopravvissuti alla trasformazione medioevale. Pochi frammenti di musaico di nessun valore sono venuti recentemente alla luce negli scavi delle Terme presso il Campo dell'oro, insieme con un'abbondante messe di suppellettili domestiche, anfore, urne, lampade d'argilla e vasi di bronzo.

Due iscrizioni ancora nella città evocano oggi il tempo lontano e ripetono al passeggero curioso le antiche parole, L'una, in via Cavour all'angolo del vicolo dei Curiali, accanto al monte dei Paschi, è un frammento d'una maggior iscrizione che doveva esistere sull'*Arco Antico*. Due sole parole ne sono rimaste: VERO ET VALE, enigmatiche parole intorno alle quali si è a lungo e vanamente esercitata la fantasia degli eruditi senesi.

L'altra iscrizione, ora murata nel lato sinistro di porta Romana, suona così:

SILVANO. SAC.
C. VICTRICIVS
MEMOR. VI. VIR.
AVGVSTAL.
VO. SOL.

S. FRANCESCO.
(Fot. M. E. Waddington).

Digitized by Google

VEDUTA DELLA CITTÀ — DA DISEGNO DI REMIGIO CANTAGALLINA — FIRENZE, GALLERIA DEGLI UFFIZI.

VEDUTA DELLA CITTÀ — STAMPA DI MATTEO FLORINO, SECOLO XVII — FIRENZE, GALLERIA DEGLI UFFIZI.

Digitized by Google

Questo è il più importante ricordo romano della città. La pietra votiva che C. Victricio Memore consacra al Dio Silvano, rammenta la dignità della quale il donatore era rivestito. *Seviri Augustales* erano gli ufficiali di quell'ordine religioso creato per il culto d'Augusto, allorchè l'ammirazione, la riconoscenza e la cortigianeria posero l'imperatore fra gli dei.

Memorie pagane vivono ancora in Siena. È comune leggenda, e in ciò si accordano poi gli storici, che nel luogo ove ora sorge il Duomo, fosse una volta un

VEDUTA DELLA CITTÀ IN OCCASIONE DELL'ASSEDIO DEGLI IMPERIALI — STAMPA SEGNATA FF., SECOLO XVII. FIRENZE, GALLERIA DEGLI UFFIZI.

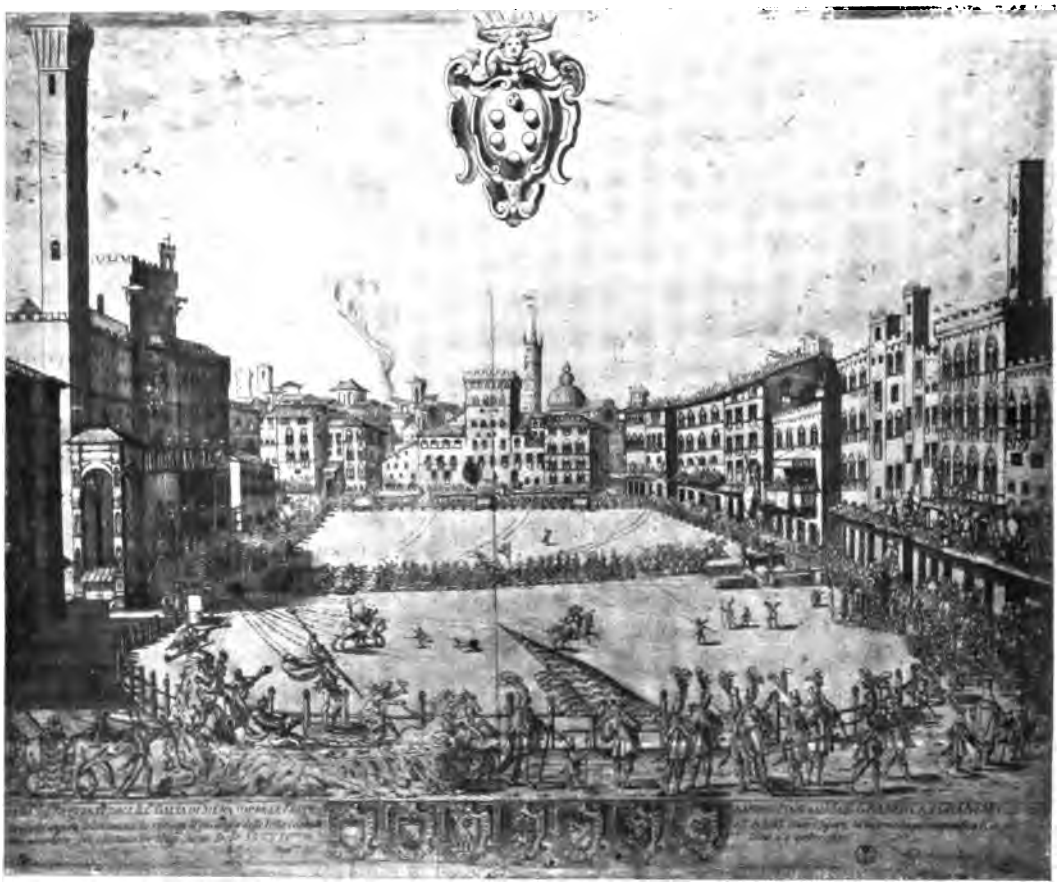
tempio dedicato a Minerva. Il ricordo di questo tempio permaneva ancora nel 1400 in una pietra sull'arco di una porta del Vescovato, arco che fu abbattuto quando si preparò il palazzo a ricevere Pio II, e che recava da un lato un'iscrizione sacra e dall'altro la memoria del culto di Minerva e di Diana.

Le leggende che hanno così riccamente fiorito le oscure origini della città hanno anche formato una vaga tradizione sull'introduzione del Cristianesimo in Siena.

Come il fondatore della città, anche il martire cristiano si dice venuto da Roma. La tradizione racconta che Ansano, nobile giovane della famiglia Anicia convertito

Digitized by Google

alla nuova fede, per sfuggire ai supplizi ai quali era stato destinato, riparò a Siena, ove una celeste visione lo aveva guidato. Quivi la sua predicazione fa in breve ora numerosi proseliti fra i Senesi, i quali si affrettano ad abbandonare i templi, ad abbattere gli idoli e a convertirsi alla nuova fede. Perseguitato e arrestato dal proconsole Lisia che reggeva allora la colonia, il fervente apostolo è gettato in una caldaia di olio bollente donde uscì immune, e tratto poi fuori della città, è decapitato nel luogo



VEDUTA DELLA PIAZZA IN OCCASIONE DELLE FESTE FATTE IN ONORE DEL GRANDUCA NEL 1650.
DA STAMPA DI BERNARDINO OPPI — FIRENZE, GALLERIA DEGLI UFFIZI.

detto Dofana.

Tale la semplice e comune storia che la leggenda arricchì poi e fiorì con la sua miglior fantasia, e che ancor oggi, con quella della fondazione della città, è viva e permanente nel popolo, custode fedele delle sue glorie più belle. Ancora adesso nella parte più elevata della città si mostra con reverente e timoroso ossequio il carcere dove il Santo fu rinchiuso e dal quale, attraverso una finestra, narrasi amministrasse il battesimo ai convertiti. E Valle Piatta e porta Salaia ancora sono celebrate, nella leggenda popolare, dai miracoli e dal martirio del Santo protettore.

Digitized by Google

I Senesi hanno da molti secoli un culto devoto e ardente per il giovane eroe della fede. Già nel 1275 l'*Ordo officiorum* della scuola senese lo ricorda come culto antichissimo ed oggi il Santo vive ancora, non solo nella immaginazione popolare, ma nelle opere d'arte, eternamente giovane.

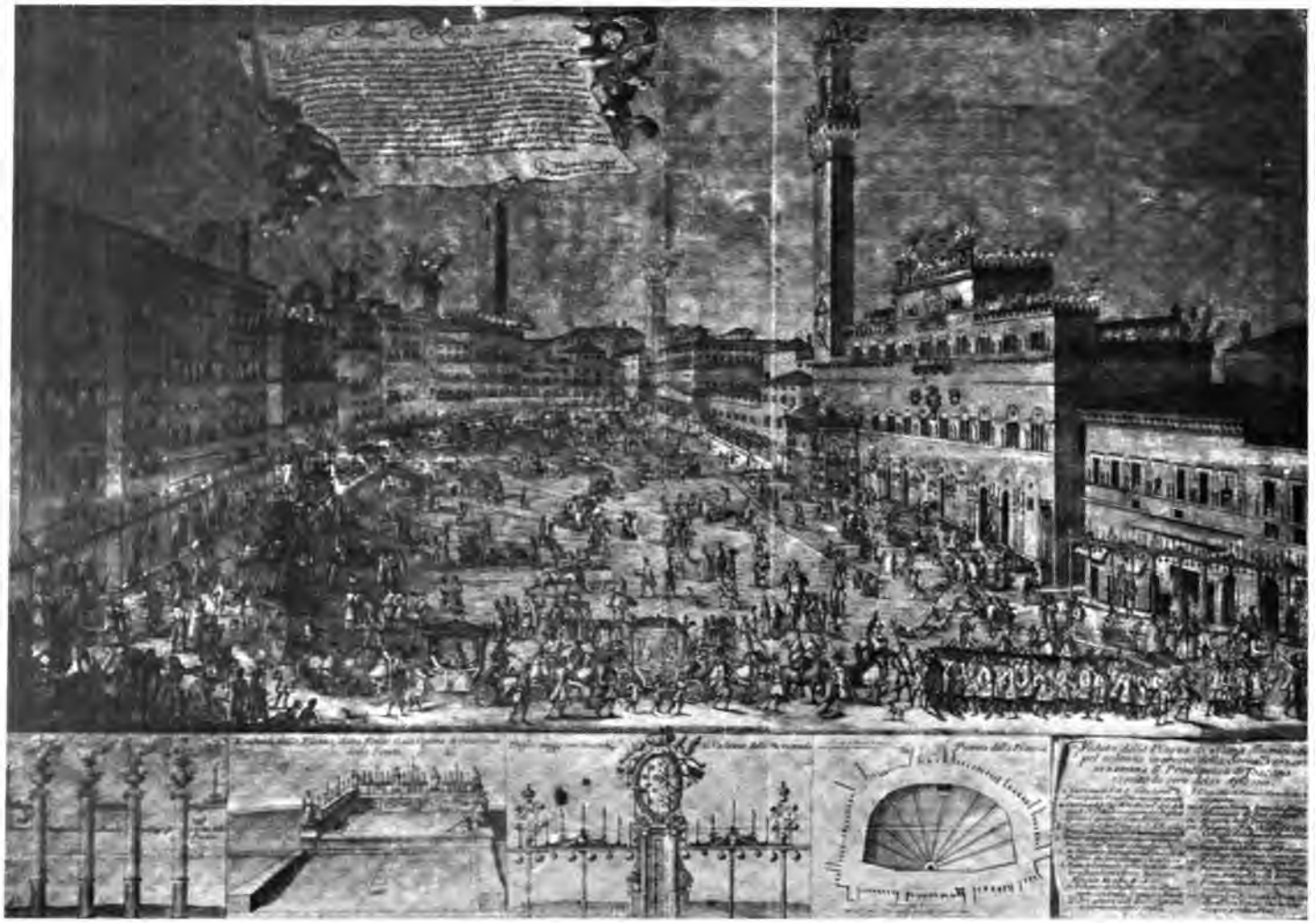
Già il Federighi, l'immaginoso e delicato discepolo di Jacopo della Quercia, aveva scolpito nella loggia delle Mercanzie, oggi degli Uniti, una statua del Santo, una delle sue opere più felici, più ricche di sentimento della natura e più ardente di pensiero e di fede, prima che nel Palazzo Pubblico il Sodoma lo rendesse sulla gran sala del mappamondo, con tutta la sua miglior ricchezza di colore, con tutta l'espressione della vita più largamente vissuta. Non è qui il martire che soffre e che

VEDUTA DELLA PIAZZA — DISEGNO DI CAMILLO PARIGINI, 1690 — FIRENZE, GALLERIA DEGLI UFFIZI.

prega, che insegna o che muore, è il vincitore, è l'eroe grazioso che attraverso il martirio e la morte ha assicurato la fede, ha meritato la palma celeste. In una splendida cornice, del più fulgido Cinquecento, il martire glorioso afferma solennemente nel Palazzo Pubblico la sua vittoria. E ancora una volta il genio dell'artista ha espresso visibilmente la coscienza del popolo.

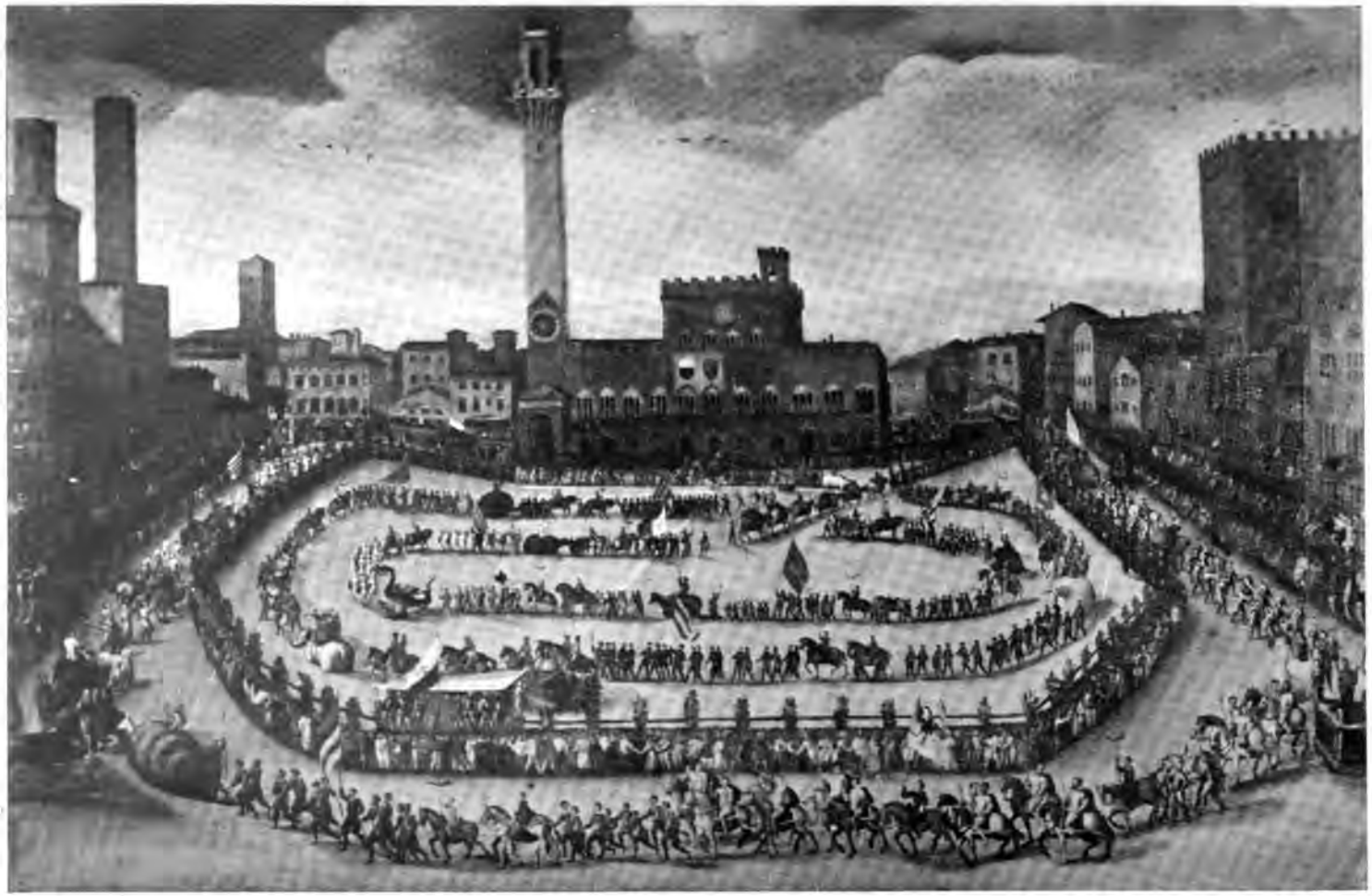
Nel VII secolo, sotto il regno di Rotari, la chiesa senese era retta da un vescovo chiamato Mauro, ma prima di questo, di cui si hanno sicuri e precisi documenti, nulla si conosce di positivo. Ad una vecchia donna, Monna Veglia, attribuiscono i Senesi l'istituzione del Vescovado, chè essa avrebbe dato cortese ospitalità ad un cardinal legato di Francia, e in compenso chiese ed ottenne per la sua terra la sede arcivescovile.

Digitized by Google



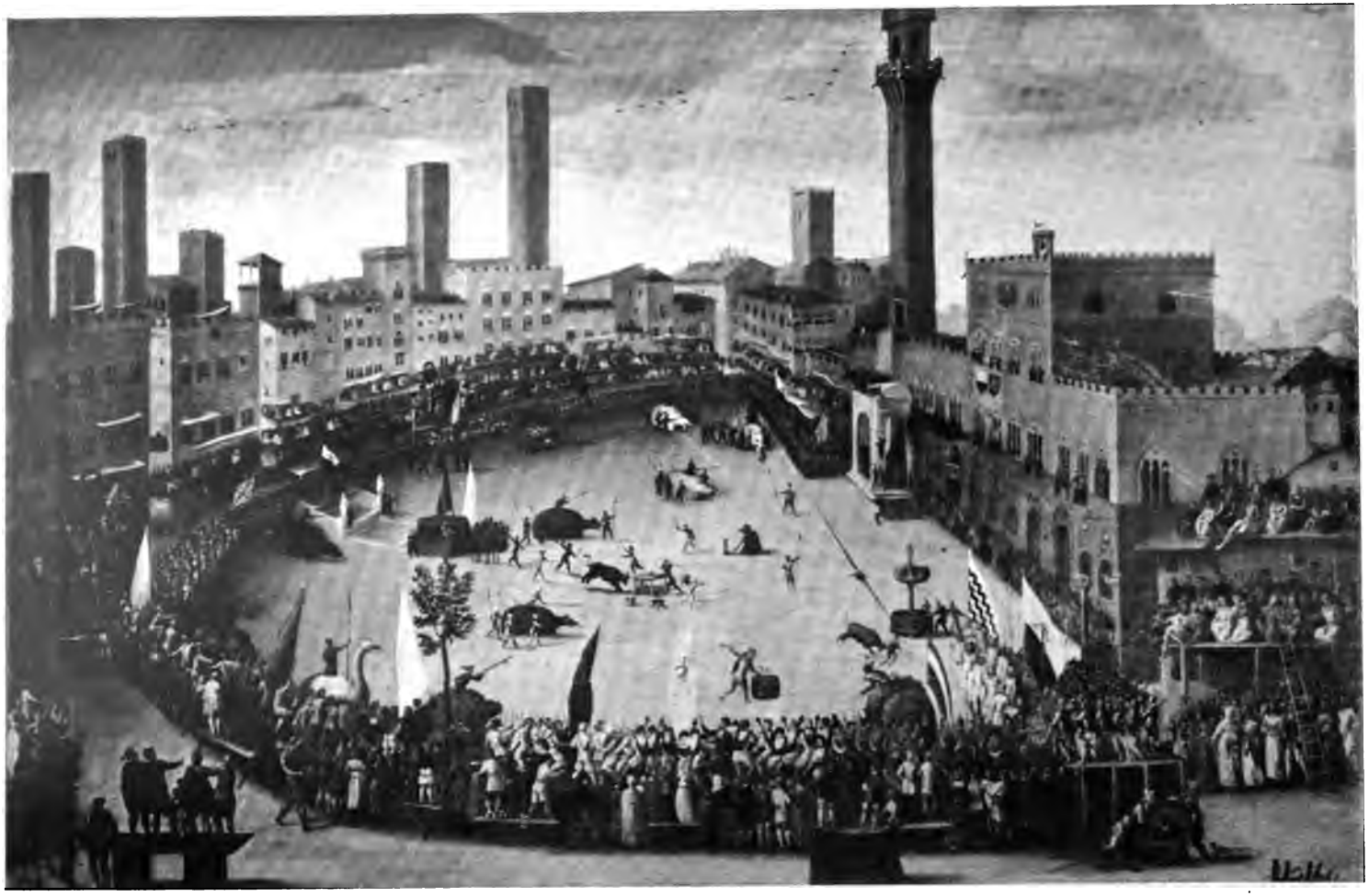
VEDUTA DELLA PIAZZA DI SIENA ILLUMINATA PEL SOLENNE INGRESSO DELLA PRINCIPESSA DI TOSCANA VIOLANTE DI BAVIERA (12 APRILE 1717) - - STAMPA D'ANONIMO — FIRENZE, GALLERIA DEGLI UFFIZI.

Digitized by Google



LA PROCESSIONE DELLE CONTRADE — DIPINTO DI LORENZO FRATELLINI, NELLA GALLERIA DEGLI UFFIZI A FIRENZE.

Digitized by Google



COMBATTIMENTI DELLE CONTRADE — DIPINTO DI G. M. TERRENI, NELLA GALLERIA DEGLI UFFIZI A FIRENZE.

Digitized by Google

VEDUTA DELLA PIAZZA DI SIENA CON LA CORSA DEL PALIO (2 LUGLIO 1717).
STAMPA D'ANONIMO — FIRENZE, GALLERIA DEGLI UFFIZI.

Digitized by Google

LE TRE GRAZIE — LIBRERIA DEL DUOMO.

(Fot. Lombardi).

Digitized by Google

Con l'VIII secolo la leggenda cede finalmente alla storia. Comincia allora la lunga lotta fra Siena e Arezzo, quella lotta secolare che doveva informare poi tanta

SODOMA — S. ANSANO — PALAZZO PUBBLICO. (Fot. Lombardi).

parte della storia della gloriosa Repubblica, dando fin dal 712 un mirabile esempio di civica unità nella difesa della città e nella rivolta contro gli Aretini.

In quest'epoca Siena era retta da Gastaldi, indipendentemente dai Duchi di Toscana, e ad uno di essi, al *Magnificus Warnefrid Castaldius Senensis Civitatis*, Siena

Digitized by Google

deve l'abbazia di S. Eugenio, detta *il Monistero*, dove splendeva ancora poco tempo fa il magnifico quadro di Matteo di Giovanni, che oggi è uno dei vanti della Galleria Nazionale di Londra.

Intorno al 1212 coincide l'arrivo di S. Francesco in Siena, ove egli ricondusse la pace e l'unità e la concordia in una lunga e atroce lotta fra i nobili e il popolo.

Tutta quest'epoca è informata in Siena, come nelle altre città d'Italia, dalla conquista delle libertà popolari, e dalle conseguenti lotte fra gli aristocratici e il popolo,

S. GALGANO. (Fot. Lombardi).

il quale cominciava a riconoscere e a difendere i suoi diritti e che riuscì poi con piccole conquiste continue ad assicurare dapprima la compartecipazione al potere, poi il potere intero.

Con la lotta con Firenze, che scoppiò circa in questo tempo, Siena esce arditamente dall'ombra silenziosa nella quale a lungo aveva vissuto, per entrare in una vita di energie, di entusiasmi e di glorie. Ghibellina Siena e Guelfa Firenze, le due città vicine dovevano venire al cozzo. Già nel conflitto fra il Barbarossa e il Papa Siena aveva sposato la causa dell'imperatore, e il bisogno di espandersi, di imporre altrove la propria autorità mise una di fronte all'altra le due Repubbliche.

Digitized by Google

S. GALGANO — LA NAVATA DI MEZZO.

(Fot Lombardi).

Digitized by Google

VEDUTA GENERALE DI S. GALGANO. (Fot. Lombardi).

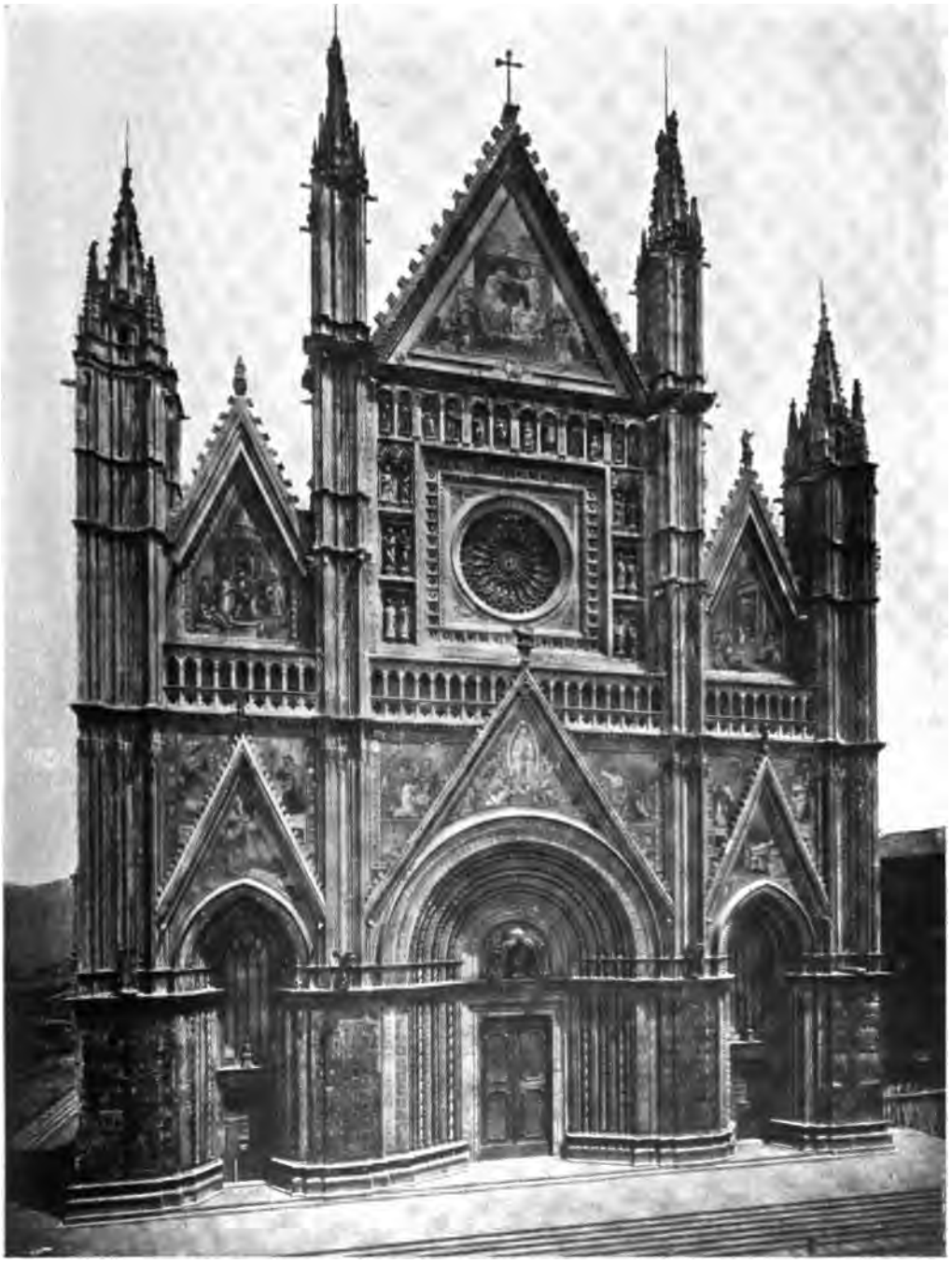
Digitized by Google

LA CATTEDRALE. (Fot. Lombardi).

Digitized by Google

FACCIATA DELLA CATTEDRALE DI SIENA.

Digitized by Google



FACCIATA DELLA CATTEDRALE DI ORVIETO.

(Fot Alinari).

Digitized by Google

IL FACCIATONE — AVANZO DELLA GRAN CATTEDRALE. (Fot. Lombardi).

E scoppiò così la lunga e disastrosa guerra combattuta con varia fortuna dalle due parti, finchè con la battaglia di Montaperti

« che fece l'Arbia colorata in rosso »

(4 settembre 1260) sconfitta atrocemente Firenze, Siena assicurò il suo pieno dominio.

Era il solenne trionfo del partito Ghibellino che sembrava affermare in Toscana la sua necessità fatale, finchè la morte di Manfredi non cangiò completamente l'aspetto delle cose. Sotto la *grave mora* del ponte di Benevento fu sepolta allora la fortuna Ghibellina in Italia, e Siena stessa divenne Guelfa.

Allora le lotte continue e le contese con le città vicine, e coi fuorusciti, tennero Siena in un permanente stato di guerra; poi con la battaglia di Tagliacozzo e la fine di Corradino, il partito Ghibellino che aveva cercato ancora di rialzarsi cadde senza speranza.

Persino il tentativo di Provenzan Salvani che « era sire quando fu distrutta la rabbia fiorentina » dovè cadere sotto la forza ineluttabile delle cose.

Ma la lotta fra Siena e Firenze, che con la battaglia di Montaperti pareva spenta, si era riaccesa più viva e ardente che mai, e portò alla battaglia di Colle Valdelsa che ruppe interamente le ultime speranze Ghibelline.

Digitized by Google

Con quanta trepida commozione si rievoca oggi per le vie di Siena o per le fresche campagne dell'Elsa la figura dolorosa di Sapia! Ancor oggi nei dieci versi del Purgatorio rivivono tragiche e solenni le lotte intestine.

Già discendendo l'arco de' miei anni,
Erano i cittadin miei presso a Colle
In campo giunti co' loro avversari,
Ed io pregava Iddio di quel ch'Ei volle.
Rotti fur quivi e volti negli amari
Passi di fuga, e veggendo la caccia,
Letizia presi ad ogni altra dispari:
Tanto ch'io levai in su l'ardita faccia,
Gridando a Dio: Omai più non ti temo:
Come fa il merlo per poca bonaccia.

Con la giornata di Campaldino, dopo l'agguato della « giostra del Toppo » che seppellì le ultime poche speranze dei Ghibellini, e con la morte di Enrico VIII che non potè rialzarne le sorti, la Toscana passò tutta al partito Guelfo, e la pace rientrò in seno ad ogni città.

Siena allora si preparò a godere i frutti di questa pace. Circa quel tempo era anche finita la lunga lotta interna fra nobili e popolani, terminato col trionfo di questi ultimi, e sotto il nuovo governo la città volle riposare dopo tanta e così continua agitazione.

Di quest'epoca, che segnò il miglior fiorire della città, rimangono a noi mirabili e splendidi ricordi.

L'età etrusca e l'età romana avevano lasciato certamente testimonianze non poche e non povere, e noi abbiamo ancora ricordo delle opere che l'età longobarda costruì nella città. Antichi documenti ci parlano della canonica di S. Ansano a Dofana, fin dal 715, e già ricordammo il monastero di S. Eugenio, costruito nel 731 dal Gastaldo Warnefrido. Esiste ancora la chiesa del monastero di S. Antimo edificato da Carlo Magno e arricchito dai suoi successori. Essa conserva l'importanza e la ricchezza antica per le sue grandi dimensioni e per la qualità della costruzione che è in pietra ed alabastro, esempio magnifico dell'architettura toscana di quell'età. Così pure,

PORTA — AVANZO DELLA GRAN CATTEDRALE.
(Fot. Alinari).

Digitized by Google

INTERNO DELLA CATTEDRALE. (Fot. Lombardi).

Digitized by Google

nei dintorni di Siena, sussistono le chiese di Fogliano, di Corsano, di S. Mustiola di Torri e quella della Pieve al ponte allo Spino.

Ma nella trasformazione del XII secolo la città doveva però interamente rinno-

INTERNO DELLA CATTEDRALE — ACQUERELLO DI ALESSANDRO MAFFEI — FIRENZE, GALLERIA DEGLI UFFIZI.

varsi e perdere quasi e nascondere i pochi resti della sua antichità.

Con la costruzione dell'abbazia di San Galgano, i monaci cistercensi importarono in Siena l'architettura gotica. Lo splendido monumento che l'incuria degli uomini ha abbandonato in rovina, è tuttora, nella desolazione del suo stato, uno dei più importanti e caratteristici esempi del primo gotico italiano.

Digitized by Google

Quivi le forme gotiche del Nord si ravvivano con forme e caratteri italiani, e in un mirabile accordo rappresentano uno dei più fulgidi momenti della storia della architettura. Mentre la disposizione d'insieme, i profili e qualche particolare ci indicano lo stile francese, in tutto il resto l'arte italiana nella sua interpretazione ha ravvivato e trasformato il freddo e austero stile francese.

La costruzione della Cattedrale segnò poi il trionfo dello stile gotico.

Il luogo dove essa sorse era già da lungo tempo dedicato al culto di Minerva dapprima, indi della Vergine e di S. Maria Assunta. S'ignora l'anno di fondazione e il nome dell'architetto di questo splendido monumento: sappiamo solo, che, cominciato nella prima metà del secolo XIII, esso era finito nel 1267. Tuttavia nel 1284 Giovanni Pisano ne costruì la facciata e poco dopo ne furono ripresi i lavori. Si era notato che la costruzione non era affatto sicura per alcuni difetti che necessitavano grandi riparazioni, e il borioso desiderio della ricca borghesia, che voleva avere una Cattedrale più bella e più grande di quella della rivale Firenze, fecero imaginare una costruzione immensa, nella quale l'attuale Cattedrale avrebbe dovuto servire semplicemente da transetto. Fu chiamato da Napoli un famoso architetto di Siena, Lando di Pietro, e posto alla direzione di questi lavori che furono spinti innanzi per parecchi anni.

PARTICOLARE DELLA FACCIATA DELLA CATTEDRALE — GIOVANNI PISANO (?).
(Fot. Alinari).

La costruzione colossale trovò però due formidabili ostacoli nella peste del 1248 e nelle lotte continue che fiaccavano l'energia e le risorse dei cittadini, e fu abbandonata. Nuovi errori riconosciuti qua e là fecero chieder consiglio agli architetti fiorentini, i quali proposero di abbatterla in gran parte e di ricominciarla dalle fondamenta. Il grandioso progetto si riconobbe allora impossibile e l'impresa fu abbandonata. Resta.

Digitized by Google

GIOVANNI PISANO — UN PROFETA.
FACCIATA DEL DUOMO.
(Fot. Lombardi).

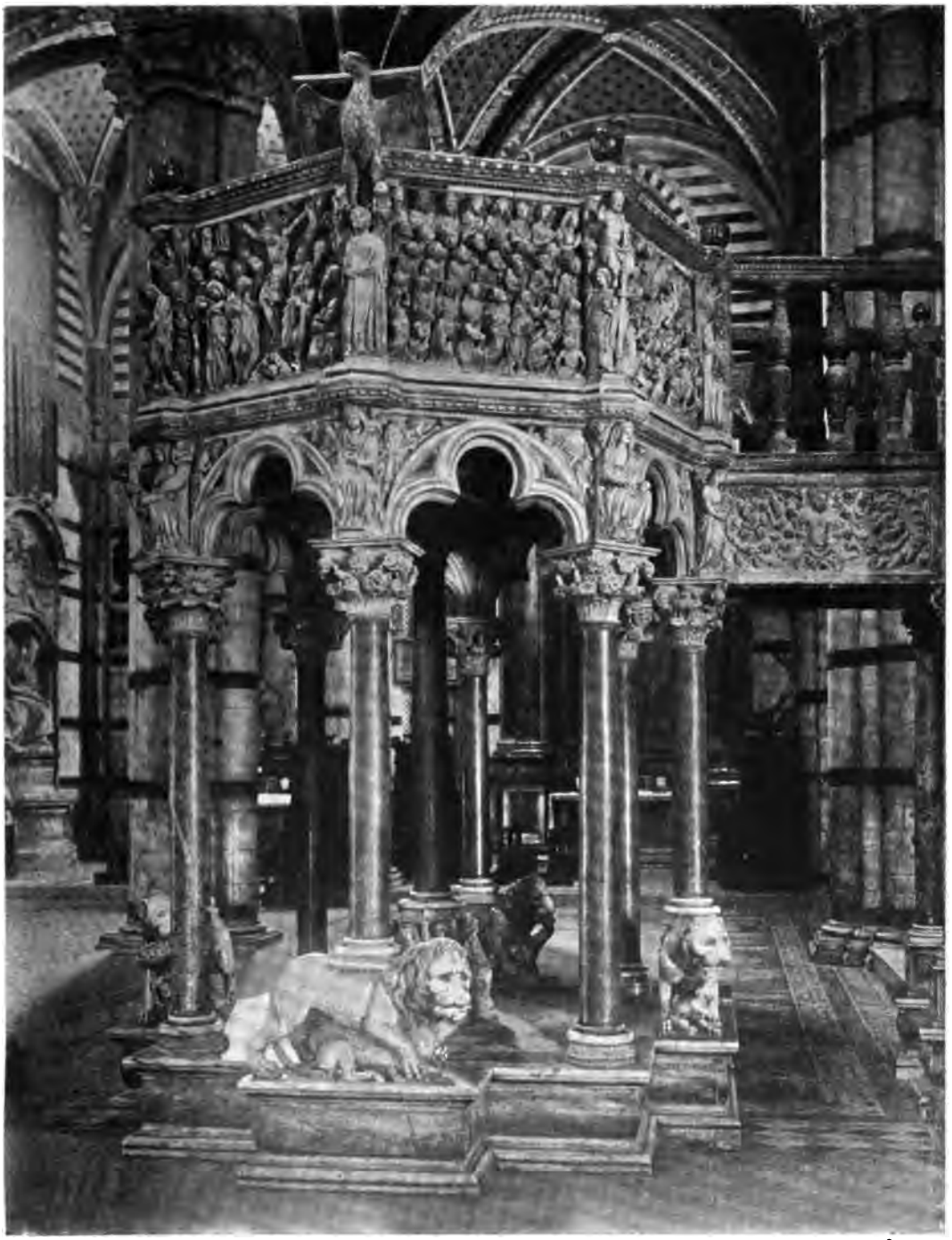
Tornati allora all'antico Duomo, si pose mano ad abbellirlo, e quale oggi ci appare, esso è veramente degno del culto devoto e dell'orgoglio profondo dei Senesi. Siena ha insieme con Orvieto il vanto di aver posto in uso quel sistema tricuspidale, degno e caratteristico coronamento di un così superbo edificio, e che è proprio dello stile gotico senese. Si credette a lungo, secondo l'autorità del ancora oggi in piedi il lavoro di tutti quegli anni, testimonio solenne dell'ardito e temerario tentativo della borghesia senese. E ancor oggi esso ci stupisce di meraviglia e di ammirazione: quale esso fu iniziato, con l'eleganza dei pilastri, la curva larga e leggera degli archi, la nobiltà della decorazione e la distribuzione degli spazi, esso ci prometteva il più bel monumento gotico d'Italia

GIOVANNI PISANO — UN PROFETA.
FACCIATA DEL DUOMO.
(Fot. Lombardi).

Digitized by Google

IL PULPITO DELLA CATTEDRALE — NICOLA PISANO E SCOLARI. (Fot. Alinari).

Digitized by Google



DETTAGLIO DEL PULPITO. (Fot. Lombardi).

Digitized by Google

Vasari, che la facciata del Duomo di Siena fosse anteriore a quella di Orvieto, ma le più recenti indagini hanno mostrato il contrario. Siena ha tuttavia la gloria di aver dato i natali al Maitani che nella Cattedrale orvietana mostrò tutta la nobiltà grandiosa e bella dello stile gotico italiano.

Quantunque, paragonata alla facciata del Duomo di Orvieto, quella senese si riveli deficiente di sentimento architettonico, specialmente nell'assoluta mancanza di

NICOLA PISANO — LA STRAGE DEGLI INNOCENTI — PARTICOLARE DEL PULPITO. (Fot. Lombardi).

linee, spiccatamente orizzontali o perpendicolari, nella uguaglianza di forma e di mole delle tre porte, nella sovrabbondanza di ornamenti e nell'esagerata grandezza della rosa centrale, essa ci affascina per un senso di maestà e di ricchezza e di energia che ben si conviene alla maggior chiesa della forte e ricca città. La mancanza d'unità di concezione e d'armonia di stile, si dimenticano facilmente quando si osservano con paziente amore i dettagli ornamentali della facciata cui gli scultori senesi del '300 hanno dato le migliori loro creazioni.

Sui lati poi, ove l'antichità dei marmi ha moderato in gran parte lo stridore del bianco e del nero che si osserva nella facciata e ne guasta l'effetto, lo stile

Digitized by Google

gotico italiano si mostra in tutta la sua bellezza, in tutto il suo fascino. La proporzione fra le finestre e le mura, che il gotico del Nord ha sempre trascurato, ottiene qui il miglior effetto architettonico: i contrafforti di un rilievo moderato, terminati non con pinnacoli, ma con statue, sono un elemento pieno di grazia e severità.

Così all'interno ove la luce modera ancor maggiormente l'effetto dei toni bianco

NICOLA PISANO — BASE DELLA COLONNA CENTRALE DEL PULPITO.

(Fot. Lombardi).

e nero, la varietà degli stili che hanno concorso a decorarlo, si accorda senza contraddizione. La sapiente distribuzione dello spazio e l'elegante leggerezza dei pilastri dànno subito un aspetto di grazia maestosa e di sobria ricchezza affascinante.

Ippolito Taine così entusiasticamente ne parla: « L'impressione che produce è incomparabile: quella che si prova in S. Pietro in Roma non ci ha nulla a che fare. Vi è una sincerità d'invenzione sorprendente: è il più ammirevole fiore dell'arte gotica, ma un gotico nuovo, fiorito in miglior clima tra menti colte, più sereno, più

Digitized by Google

DUCCIO DI BUONINSEGNA — ANCONA — MUSEO DELL'OPERA DEL DUOMO. (Fot. Lombardi).

Digitized by Google

bello, religioso e pur sano, paragonabile alle cattedrali francesi come i poemi di Dante e del Petrarca si possono paragonare alle canzoni dei trovatori ».

DUCCIO DI BUONINSEGNA — PARTICOLARE DELL'ANCONA.

(Fot. Lombardi).

Tranne il convento di San Galgano, opera di artisti stranieri, l'architettura gotica non aveva ancora dato in Siena gran saggio di sè prima della costruzione del Duomo. Abbiamo ricordo, da documenti dell'epoca, che nel 1198 un tal Bellamino

Digitized by Google

restaurò ed accrebbe la celebre Fonte Branda, ma di questi lavori non possiamo conoscere l'importanza, poichè la fonte fu rifatta ancora nel 1248.

Nella costruzione della Cattedrale, gli artisti senesi si sono misurati arditamente con un problema colossale, con una serie di problemi, anzi. Così noi possiamo forse spiegarci i numerosi errori o enigmi che vi si riscontrano, e che il Burckhardt ha

DUCCIO DI BUONINSEGNA — CRISTO DINANZI AD ERODE.

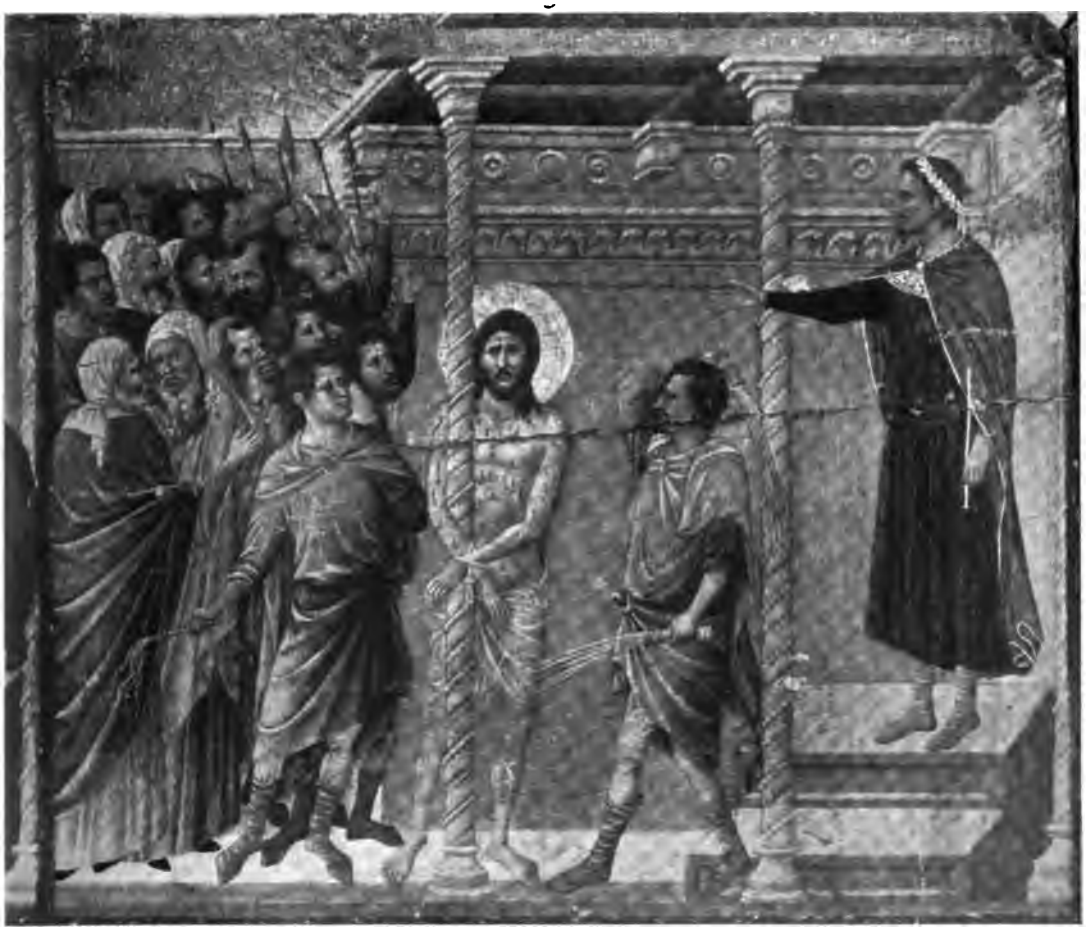
(Fot. Lombardi).

molto giustamente riconosciuti: « La cupola esagonale che nella parte superiore si trasforma in un decagono irregolare ed obliquo e che tuttavia rompe in ogni senso l'armonia dell'edificio, era già stata costruita primieramente? Perchè le linee oblique e curve della navata principale, la direzione obliqua e l'irregolarità d'intervalli dei pilastri in tutto il coro? Si è forse avuto qua e là riguardo alla natura rocciosa del suolo? » Problemi che noi possiamo spiegare solo ponendo mente all'audacia del tentativo, e che infatti non ritroviamo nella costruzione del secondo Duomo.

Nel corso di pochi anni Siena doveva compire una colossale rivoluzione artistica.

Digitized by Google

Il 29 settembre 1265, Nicola Pisano ebbe l'ordinazione del pulpito per la Cattedrale senese. Egli aveva finito pochi anni prima quello per il Duomo di Pisa, e la fama della sua valentìa doveva aver corso rapidamente attraverso la Toscana. Siena non aveva in quel momento nessuno scultore cui affidare un tal lavoro. È ben vero che fin dai primi anni del secolo XIII dovevano essere nella città molti maestri di



DUCCIO DI BUONINSEGNA — CRISTO ALLA COLONNA.

(Fot. Lombardi).

pietra, cioè architetti e scultori, poichè l'arte loro formava già nel 1212 una corporazione distinta, ma i pochi saggi di scultura che essi ci hanno lasciato sono in verità assai misera cosa.

Nicola Pisano accettò subito l'incarico e cominciò il lavoro il 1° marzo 1266, e tanto alacremente lo condusse innanzi, grazie anche all'aiuto dei suoi scolari Arnolfo, Lapo e Donato e di suo figlio Giovanni, che nel novembre del 1268 la mirabile opera era terminata.

Il pulpito è ottagonale ed ogni lato è adorno di bassorilievi separati tra loro

Digitized by Google

dalle figure delle Sibille, dei Profeti, della Vergine col Bambino, degli Angeli, del Redentore e dei simboli degli Evangeli, e che rappresentano scene relative alla vita di Cristo.

Nel primo sono raffigurati la Visitazione, la Nascita del Battista, la Natività, l'Adorazione dei pastori. Seguono l'Adorazione dei Magi, la Presentazione al tempio, il Sogno di Giuseppe e la Fuga in Egitto, il Massacro degli innocenti, la Crocifissione, il Giudizio universale.

Nicola Pisano in questo secondo pulpito non si è ripetuto. La sua immaginosa

DUCCIO DI BUONINSEGNA — IL BACIO DI GIUDA.

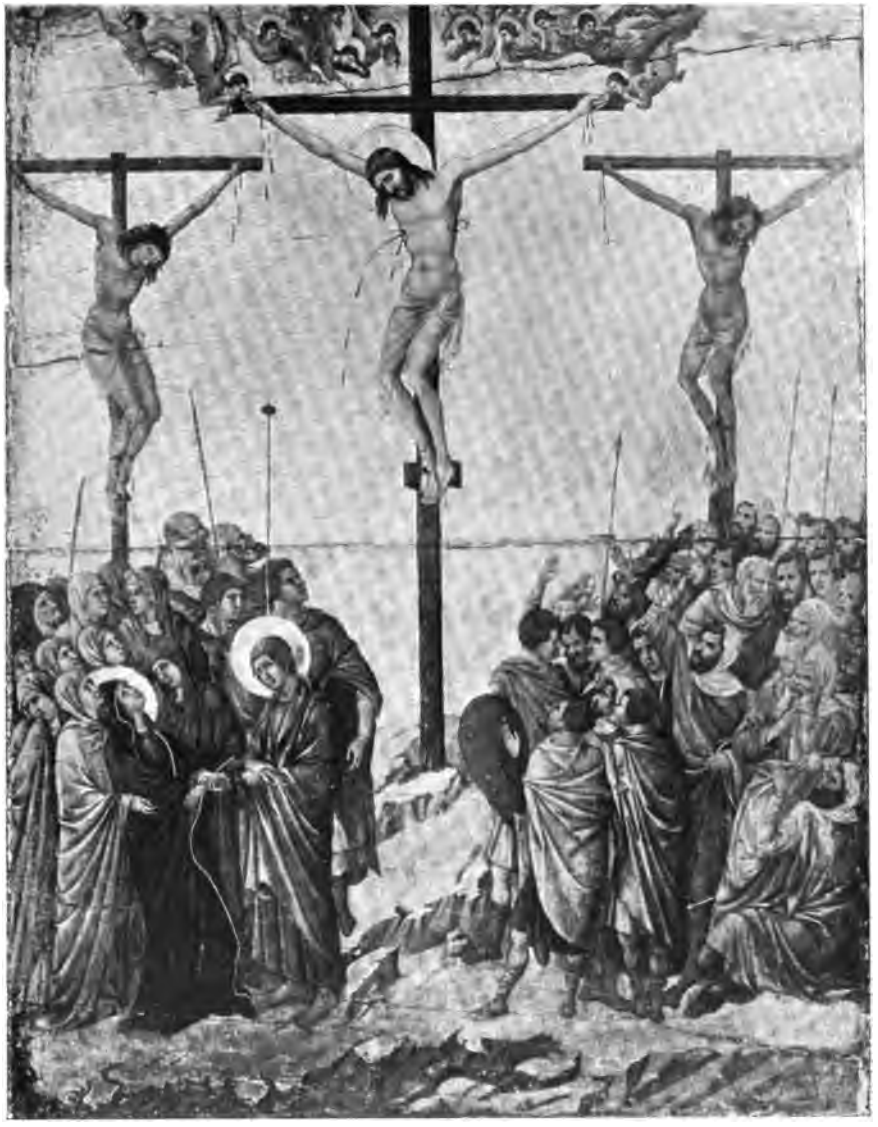
(Fot. Lombardi).

fantasia e il suo vivo desiderio di vincere le difficoltà e di rinnovarsi lo hanno sempre condotto a comporre con varietà ammirabile. Nel pulpito di Siena egli volle dare una decorazione plastica più ricca e più piena. Lo studio dei sarcofagi cristiani che aveva veduto in Pisa, lo aveva spinto a rialzare il bassorilievo, ad animarlo di figure piene, quasi di scultura a tutto tondo, a riempirne gli spazi sovrapponendo figure con una maestrìa veramente ardita, in una prospettiva nuova e viva. Lo studio diretto della natura gli indicò altresì una maggior ricchezza e una profondità d'espressione che assurge talvolta ad una potentissima forza drammatica e che esprime plasticamente i più profondi pensieri.

Oggi, paragonandolo con quello di Pisa, noi possiamo riscontrare nel pulpito di

Digitized by Google

Siena alcuni difetti dovuti all'esuberanza disordinata dell' ingegno di Nicola Pisano, ma dobbiamo riconoscere anche che egli ha raggiunto la più forte espressione di sentimento. La sua fantasia si è riscaldata, la sua mano si è fatta più agile, più ve-



DUCCIO DI BUONINSEGNA — LA CROCIFISSIONE.

(Fot. Lombardi).

loce, più esperta. Nella scena della Strage degli innocenti la sua originalità ha mostrato di qual vigorìa, di qual sentimento era capace. Nel Giudizio universale l'ardimento della sua fantasia non conosce limiti.

Egli aveva già mostrato il rinnovamento della scultura nell'abbandono del sus-

Digitized by Google

sidio del colore e delle pietre colorate, ch'erano tanto in uso, e veniva a riconfermarlo nella varietà di disposizione, nella cura dei dettagli, nel sentimento naturalistico che l'antichità e la natura insieme gli avevano infuso. L'antichità ch'egli aveva veduto e studiato era quella dei bassi tempi, così noi lo vediamo sacrificare assai spesso in questa imitazione, la grazia alla forza, il sentimento alla violenza, così egli è raramente misurato, quasi mai elegante.

DUCCIO DI BUONINSEGNA — CRISTO SULLA VIA DI EMMAUS.

(Fot. Lombardi).

Ma nel piedistallo ottagonale del pilastro di mezzo del pulpito di Siena, il Pisano ha rivelato tutto il valore della sua arte, richiamandosi ai suoi migliori saggi e sorpassandoli di gran lunga per vivacità di composizione, per forza ed originalità di rappresentazione. Nelle figure allegoriche che ornano questo piedistallo egli ha trovato libero campo per la sua fantasia e per la sua abilità; non dovendo rappresentare scene di grazia, ma figure maestose, egli potè esplicare senza impedimenti l'arte sua. Queste rappresentazioni figurano le arti del Trivio e del Quadrivio: l'A-

Digitized by Google

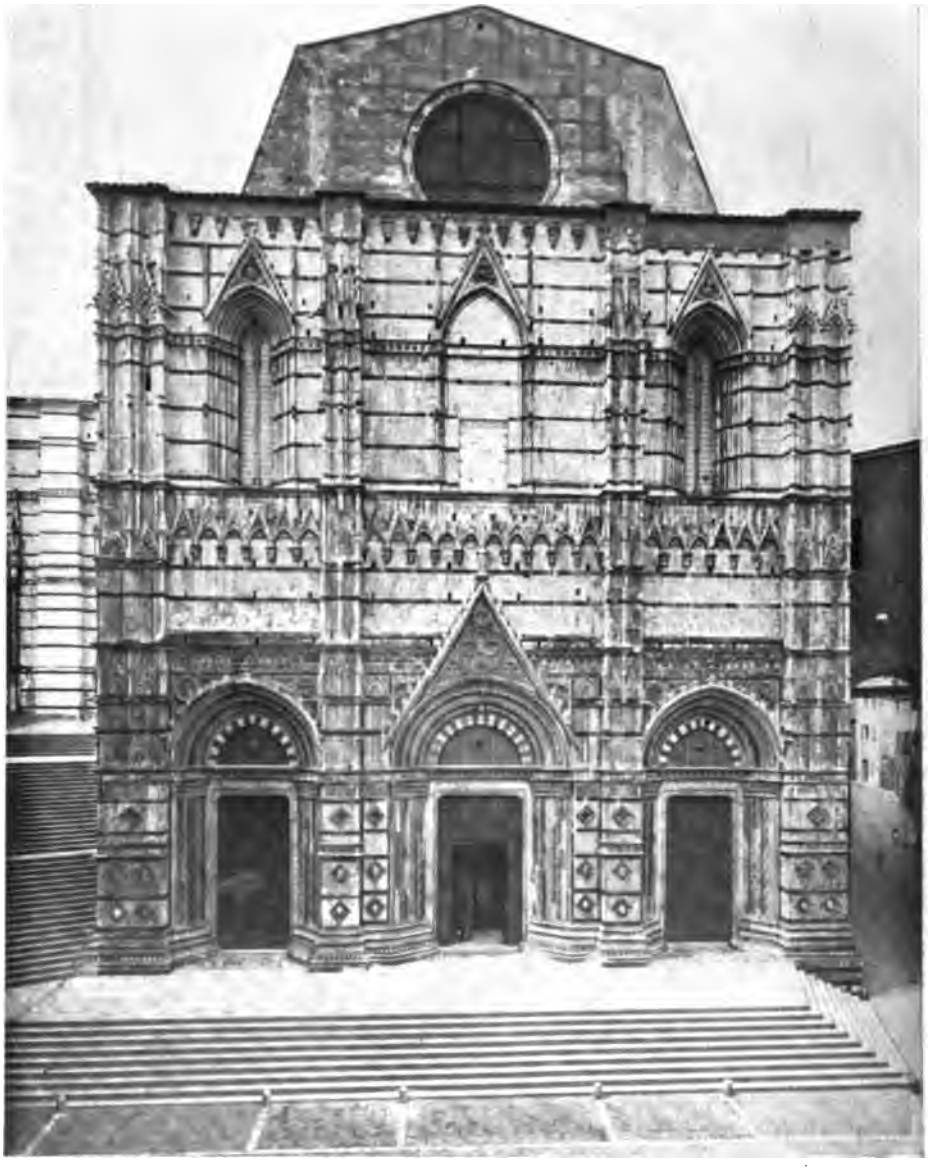
GUIDO DA SIENA — MADONNA — PALAZZO PUBBLICO. (Fot. Lombardi).

stronomia è raffigurata da una donna con un libro che guarda in uno specchio, — la Grammatica è in atto d'istruire un fanciullo, — la Dialettica è una vecchia immersa in meditazione, — la Rettorica è una maestosa figura con un libro in mano, — la Filosofia regge un cornucopio dal quale dardeggiano fiamme, — l'Aritmetica scrive cifre sopra una tavoletta, — e la Geometria e la Musica, coi comuni attributi, chiudono la serie delle rappresentazioni.

Quarant'anni dopo un'altra splendida opera d'arte doveva venire a decorare il magnifico Duomo. Il 9 ottobre 1308 fu allogata a Duccio di Buoninsegna, da Messer

Digitized by Google

Jacomo di Gilberto Marescotti, allora operaio, ossia rettore, del Duomo, la celebre ancona, che ancor oggi, nel Museo dell'Opera del Duomo, è uno dei più splendidi monumenti della pittura italiana. I Senesi, che avevano sempre il culto del bello,



S. GIOVANNI BATTISTA. (Fot. Lombardi).

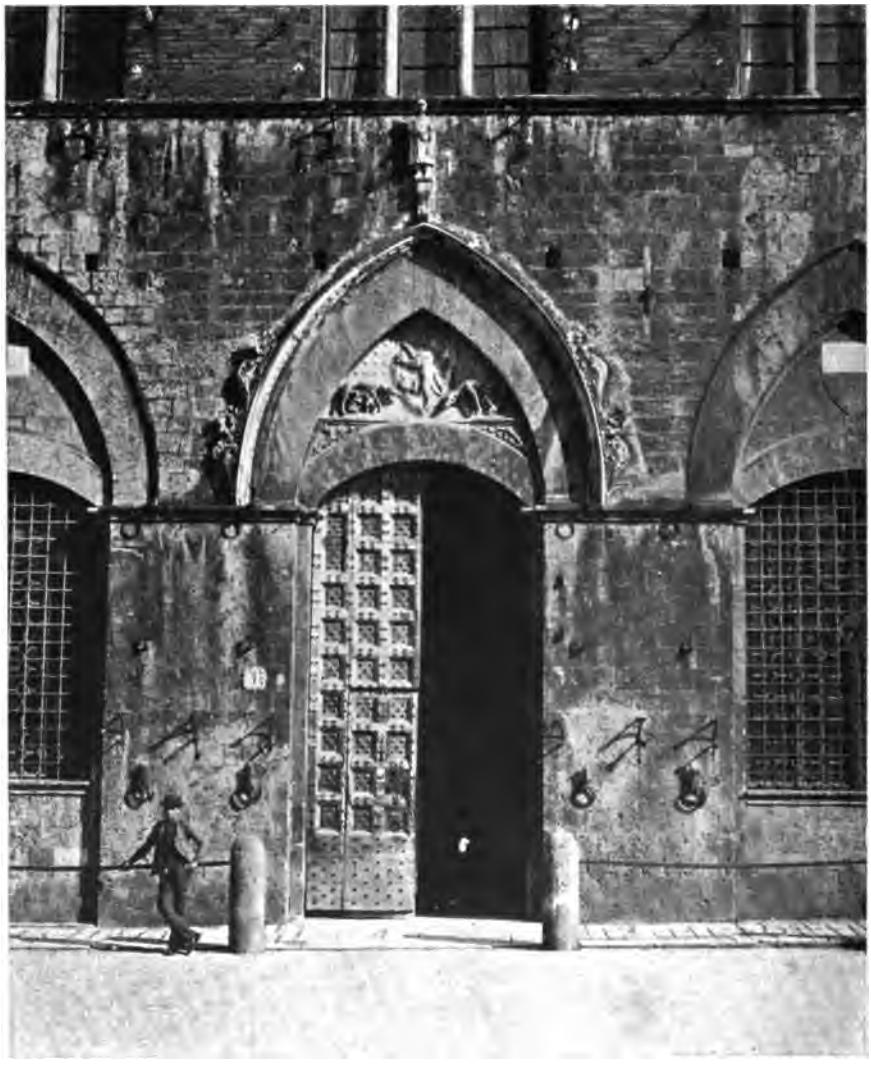
non badarono a spese per questo quadro, ed obbligarono l'artista a farlo tutto di sua mano per compenso di 16 soldi al giorno oltre tutte le spese, ed a non accettare nel frattempo altro lavoro per finirlo presto.

Digitized by Google

PALAZZO PUBBLICO. (Fot. Lombardi).

Digitized by Google

L'ancona era destinata all'altar maggiore ch'era allora sotto la cupola, ed essendo quindi isolata doveva esser dipinta dalle due parti. Duccio vi lavorò non meno di trentadue mesi, chè il quadro aveva proporzioni assai grandi (m. 4.20 × 2.10), e venne a costare, secondo ricorda un cronista senese, tremila fiorini d'oro.



UNA PORTA DEL PALAZZO PUBBLICO. (Fot. Lombardi).

Allora il popolo senese volle con festa gentile ricompensare e onorare l'artista. Il 9 giugno 1311 « sospesi i traffici, chiusi i pubblici uffici e le botteghe, mentre le campane sonavano a stormo dalle alte torri, e i famigli di palazzo facevano squillare i loro strumenti, tutto un popolo devotamente entusiasta seguì il clero e la Signoria e trasportò solennemente questa tavola in Duomo ».

Digitized by Google

L'entusiasmo del popolo era veramente meritato. Duccio di Buoninsegna aveva espresso le nuove parole della pittura, come Nicola Pisano le aveva espresse nella scultura, e con lui, come col Pisano, comincia una nuova êra per l'arte. Siena entra arditamente nell'arringo, con tutta l'audacia della sua miglior giovinezza.

CORTILE DEL PODESTÀ NEL PALAZZO PUBBLICO. (Fot. Lombardi).

Ben poco si conosce dell'antica pittura senese; i documenti ci ricordano alcuni nomi di pittori e parecchie opere, ma quasi nulla di ciò si è conservato. Sappiamo tuttavia che la pittura in Siena era assai favorita. Per la facciata del Duomo che in quel tempo si cominciava a costruire, erano destinati dei musaici che dovevano esser fatti da artisti senesi e allora si ordinavano anche in grande abbondanza quadri e

Digitized by Google

pitture per decorare le chiese e i pubblici uffici. E come la Giustizia stessa commetteva ai pittori di fare i ritratti ai malfattori contumaci per mostrarli pubblicamente sulla piazza, così era anche in uso che i pittori decorassero i gonfaloni e le bandiere, e i registri dei pubblici uffici, la Gabella e la Biccherna, dei quali ci sono pervenuti splendidi esempi.

Questo ci fa dunque facilmente comprendere come sia sorta e sia stata accanitamente discussa la questione della priorità del Rinascimento artistico trecentesco, fra Siena e Firenze.

I primi saggi pittorici, sono, in verità, assai miseri. La Madonna di S. Ansano detta « dagli occhi grossi », ch'è uno dei più antichi esempi della pittura senese, con la sua mescolanza di dipinto e di rilievo è una cosa assai povera. Ciò nonostante, se fu veramente questo il quadro votivo fatto eseguire per ricordo della battaglia di Montaperti (1260), esso deve essere considerato come opera d'uno dei migliori artisti senesi di quel tempo.

LA CAPPELLA ESTERNA DEL PALAZZO PUBBLICO. (Fot. Lombardi).

Così con Guido da Siena la pittura senese mostra il primo risveglio. Il quadro che ora è nella sala del Mappamondo al Palazzo Pubblico, quantunque molto restaurato e danneggiato, rivela ancora assai bene il primo movimento di vita che Guido

Digitized by Google

CAPPELLA NELL'INTERNO DEL PALAZZO PUBBLICO.

(Fot. Lombardi).

Digitized by Google

da Siena diede all'arte della sua città. I tipi ed i caratteri delle teste hanno perduto l'espressione spiacevole dei dipinti anteriori, anche le forme sono più regolari, gli occhi più conformi a natura, il disegno migliore, meno duro nei contorni, così pure un colorito nuovo rianima le figure: un colore condotto sopra un fondo verdastro,

PALAZZO SANSEDONI.

(Fot. Lombardi).

quale poi la scuola usò a lungo, con facili e piacevoli gradazioni di mezze tinte che avvivano la rappresentazione.

Il quadro reca la data 1221. I critici e gli storici dell'arte, davanti ad una tale manifestazione di bellezza nuova, hanno gridato all'errore. Si volle dimostrare che la data del 1221 doveva essere monca e dovesse leggersi 1281. Attribuito a Firenze

Digitized by Google

il vanto delle origini dell'arte nuova, non si volle riconoscere a Siena un tal merito. Pure gli argomenti di tali critici e di tali storici sono tutt'altro che concludenti e la data del 1221 ci pare interamente esatta.

Guido da Siena ha espresso per primo la grande parola dell'arte nuova: la vita

PALAZZO TOLOMEI.

(Fot. Lombardi).

era entrata nell'arte parecchi anni innanzi a Cimabue ed essa aveva affermato a Siena la sua nobiltà e la sua grandezza.

Del resto con Duccio si affranca interamente dal passato e s' incammina verso il glorioso avvenire.

« Lieta scuola fra lieto popolo, è la senese » esclamò un antico storico dell'arte

Digitized by Google

— e noi ritroviamo già nell'opera di Duccio questa rappresentazione della bellezza gioiosa, che fu poi affascinante caratteristica di tutta la scuola. La gioia della vita largamente vissuta è sovranamente espressa in quelle figure, nelle quali la grazia degli atteggiamenti si accorda con la bellezza dei volti in un poema festoso.

PALAZZO SARACINI.

(Fot. Lombardi).

Lorenzo Ghiberti, nei suoi laconici Commentari, ricordò l'opera di Duccio: « Questa tavola fu fatta molto eccellentemente e devotamente, è magnifica cosa », ed un antico cronista senese, Agnolo di Tura, la disse « la più bella tavola che mai si vedesse et facesse ».

La mirabile opera fu tolta dal Duomo nel 1506 quando fu abbattuto l'antico

Digitized by Google

altare sotto la cupola, e fu trasportata in un magazzino dell'Opera del Duomo. Verso la fine del secolo fu riportata in Duomo e posta presso l'altare del Sacramento, ove rimase sino alla fine del secolo scorso allorchè, trovandosi nascosta contro il muro

PALAZZO GROTTANELLI.

(Fot. Lombardi).

tutta la parte posteriore del quadro, ove erano dipinte le storie della vita della Madonna e del Cristo, la tavola fu segata in due. Finalmente in questi ultimi tempi essa fu collocata nel Museo dell'Opera.

Nel centro del lato principale è rappresentata la Madonna col Bambino, seduta

Digitized by Google

sopra un ricco trono di marmo adorno di intagli e di musaici, e ricoperto di una stoffa d'oro, gentilmente arabescata. La Madonna sostiene col braccio sinistro, posato sul ginocchio, il Bambin Gesù, mentre tutt'intorno e nel fondo sono angeli adoranti. Più innanzi sono i principi degli Apostoli, a destra S. Paolo fra S. Caterina e S. Giovanni Evangelista — dall'altra S. Pietro fra S. Agnese e S. Giovanni Battista. Davanti al trono sono inginocchiati i quattro protettori della città: S. Ansano, S. Vittorio, S. Crescenzio e S. Savino. — Nella parte superiore del quadro

PIAZZA SALIMBENI. (Fot. Lombardi).

erano gli altri dieci Apostoli e sotto al quadro era il gradino con sette scene della vita della Vergine.

A tergo, in trentaquattro scomparti, sono rappresentate la passione e la morte del Cristo.

L'opera è quasi completa, mancano solo quattro scene, che sono perdute, tranne una ch'è in una galleria fuori d'Italia.

Una dedica piena di grazia così suona sul gradino del trono della Madonna:

« MATER SANCTA DEI, SIS CAUSA SENIS REQUIEI
SIS DUCIO VITA, TE QUIA PINXIT ITA ».

Digitized by Google

La bellezza e l'espressione che Giotto diede alle sue figure nei famosi affreschi di Firenze e di Padova, noi ritroviamo con ammirabile varietà nella grande ancona di Duccio. Ogni sua scena, ogni sua figura rappresenta e conferma la grande conquista artistica della scuola senese, cui non solo possiamo riconoscere l'espressione della bellezza ideale, ma anche l'affermazione d'una forza drammatica nuova, originale e inattesa. La sua grandezza e la sua varietà, mirabilmente risaltano non solo nelle grandi scene piene di figure, come la *Crocifissione* e la *Fuga degli Apostoli*,

FONTENUOVA. (Fot. Lombardi).

ma anche in quella, dove ogni figura umana ha una massima e personale importanza, come nel *Noli me tangere* e nelle *Marie al sepolcro*. Nelle une e nelle altre, con una semplicità di mezzi veramente straordinaria, l'artista ha espresso ogni sentimento, ogni sfumatura di sentimento anzi. La verità e la vita hanno guidato il pittore squisito in questa solenne conquista. Ogni atteggiamento, ogni mossa, ogni sguardo, sono regolati dal mirabile accordo della bellezza e della verità.

E questi quadri sono per noi come la rivelazione inattesa d'un mondo sconosciuto, lungamente immaginato.

Digitized by Google

Così Siena era entrata, arditamente e trionfalmente, nell'arringo artistico.

Dopo lunghi secoli di silenzio, essa aveva d'un tratto iniziato il suo risveglio, e nel miglior modo possibile. Tre opere mirabili, la Cattedrale, il pulpito di Nicola

PORTA ROMANA. (Fot. Lombardi).

Pisano, e la tavola di Duccio, avevano mostrato nel corso di pochi anni il rinnovamento dell'architettura, della scultura e della pittura. E da queste opere che quasi per virtù divina erano sbocciate improvvisamente a diradare le tenebre, trassero luce tutti gli artisti di poi, che formarono la splendida scuola senese. Superbi mo-

Digitized by Google

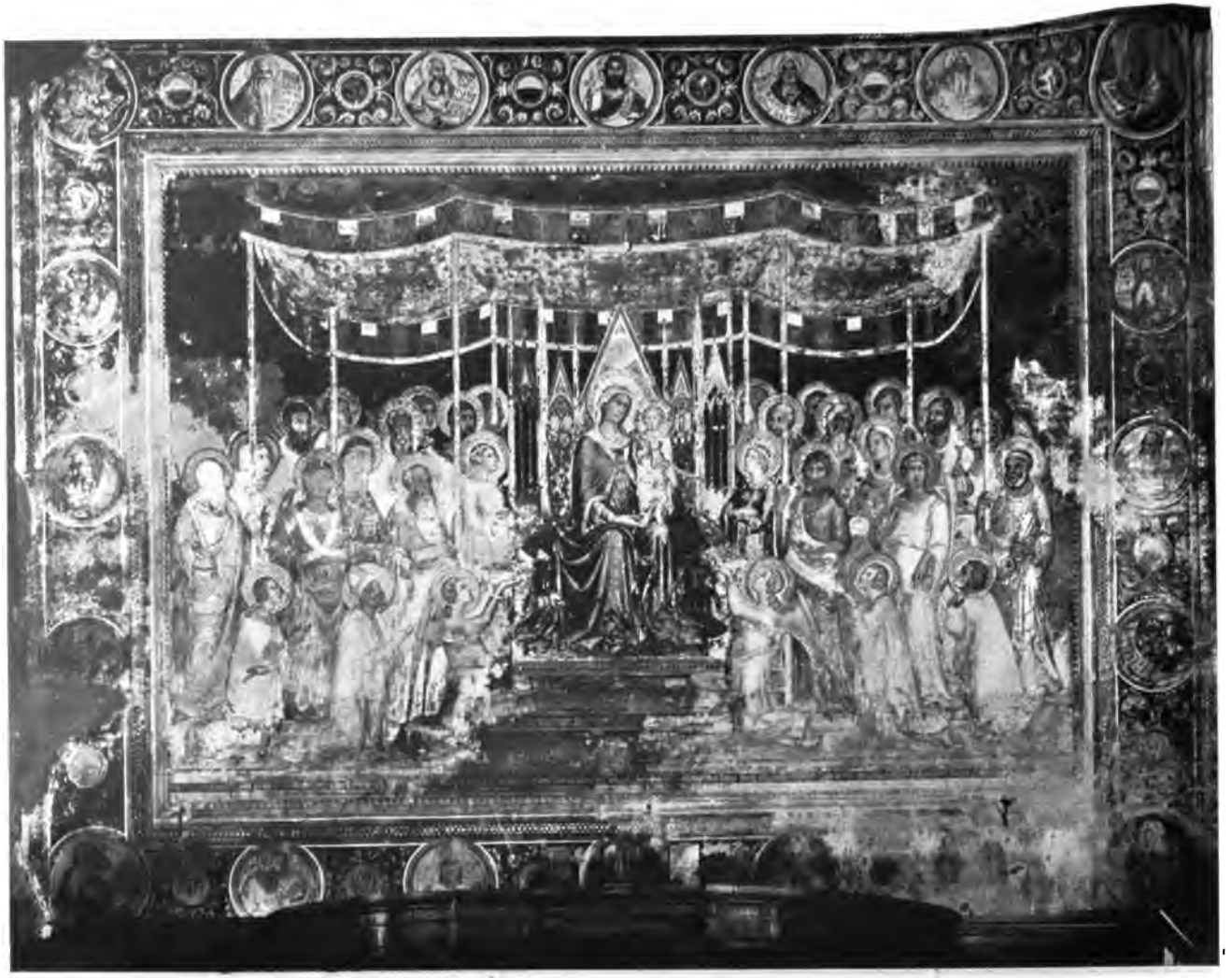
numenti che furono anche un sovrano ammaestramento d'ogni avvenire artistico. Affermatisi così artisti originali e potenti, essi continuarono arditamente l'opera

TINO DI CAMAINO — MONUMENTO DEL CARD. PETRONI — CATTEDRALE. (Fot. Lombardi).

loro, e le condizioni favorevoli in cui si trovava la città li aiutò in quest'opera di ricostruzione.

Intorno a questo tempo fu ancora costruito il battistero di S. Giovanni, sotto

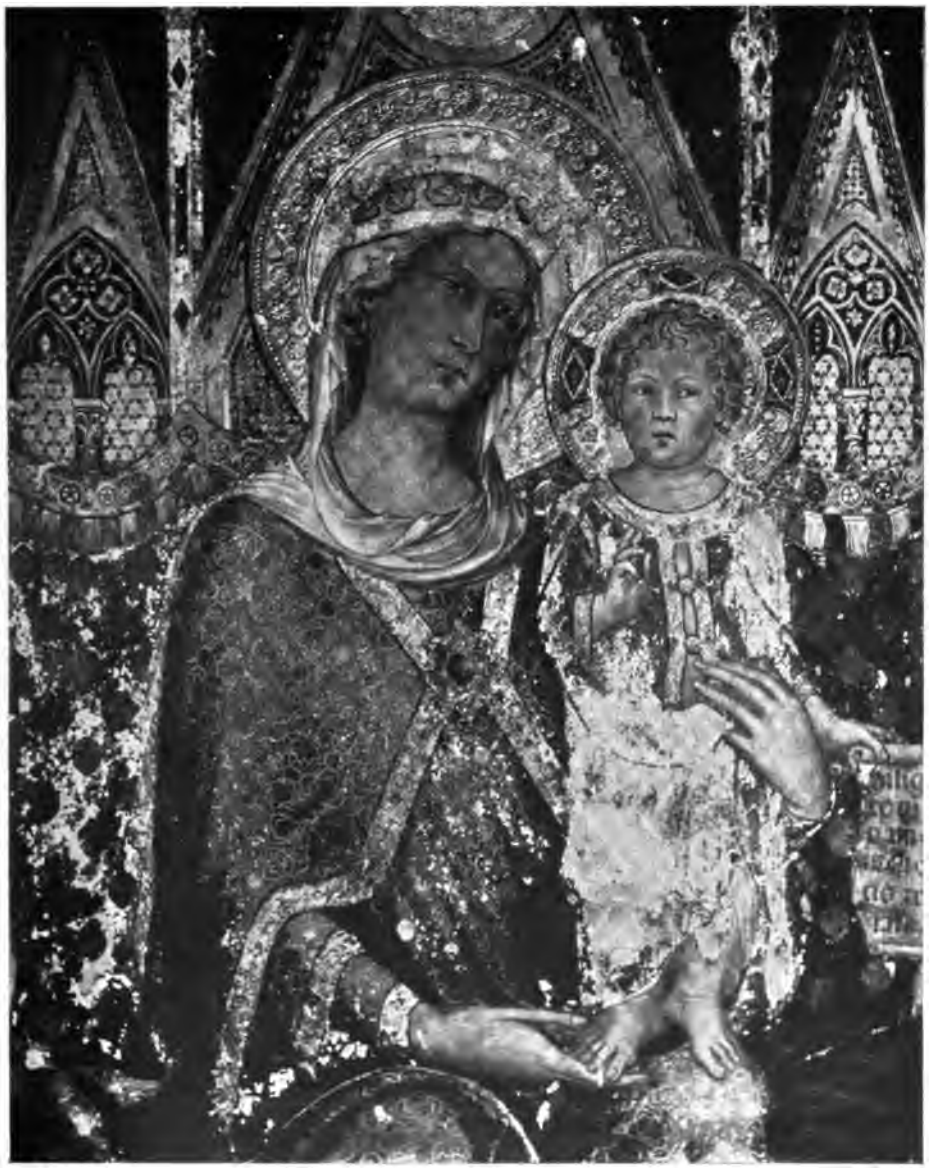
Digitized by Google



SIMONE MARTINI — MAESTÀ — PALAZZO PUBBLICO. (Fot. Lombardi).

Digitized by Google

l'ala destra del Duomo, in sostituzione di quello antico che era sulla piazza e che fu abbattuto nel 1315. La facciata, che è ancora incompleta, fu disegnata da Mino del Pellicciaio, secondo uno stile gotico che conserva molto dello stile gotico del Nord,



SIMONE MARTINI — PARTICOLARE DELLA MAESTÀ. (Fot. Lombardi).

specialmente nel disegno dei contrafforti. Essa cade un poco indietro e acquista così un carattere speciale poichè i contrafforti non diminuiscono, o quasi, nel salire. Ma ha una bellezza severa, in contrasto con la facciata lieta e luminosa della Cattedrale,

Digitized by Google

ha una grazia nuova e profonda, specialmente per le tre porte di una rara armonia e di uno squisito lavoro.

L'epoca della libertà dei Comuni ha lasciato un fulgido testimonio della vita nuova nel Palazzo Pubblico.

Fino al secolo XII il pensiero religioso e l'orgoglio feudale avevano tratto servigi dall'arte più potente, l'architettura. Il medio-evo aveva riassunto nel concetto religioso tutto ciò che la convivenza umana ha di degno e di sublime. Col Duecento sorge chiaro ed esatto, per opera dei lunghi studi del diritto, il pensiero civile. Un

SIMONE MARTINI — GUIDO RICCIO DA FOGLIANO — PALAZZO PUBBLICO. (Fot. Lombardi).

nuovo mondo veniva a scoprirsi, a riconoscersi, e il pensiero politico ritrovava nell'arte una grande e nobile alleata.

La costruzione d'un edificio destinato esclusivamente agli Uffici del Comune, è opera propria del XIII secolo e, come quasi tutti i comuni toscani, anche Siena prontamente afferma i nuovi tempi.

Fin dal 1200 era nella parte più bassa della piazza un edificio destinato alla dogana dell'olio e del sale. Coll'andar del tempo ne abitarono la parte superiore i signori della Zecca e il Podestà, finchè, eletto nel 1288 ad abitazione della Signoria e del Podestà, ebbe fra il 1293 ed il 1297 notevoli accrescimenti con l'acquisto di

Digitized by Google

AMBROGIO LORENZETTI — IL BUON GOVERNO — SIENA, PALAZZO PUBBLICO.

(Fot. Lombardi).

Digitized by Google

nuove case limitrofe. Nel 1302, non essendo più sufficiente, nella condizione in cui era, ne furono comprate altre per 100 lire e finalmente nel 1309 ebbe la sua forma definitiva. Solo nel XVII secolo fu aggiunto sulle ali del palazzo un terzo piano che ne ha guastato alquanto la svelta eleganza.

Contemporaneamente venivano pur sorgendo gli altri palazzi sul ciglio opposto

AMBROGIO LORENZETTI — LA GIUSTIZIA — PARTICOLARE DELL'AFFRESCO DEL BUON GOVERNO.
(Fot. Lombardi).

al Palazzo Pubblico ed un'ordinanza della Signoria impose allora che tutte le finestre di queste costruzioni dovessero essere simili a quelle del Palazzo della Repubblica. Si formò in tal modo una piazza che per il suo natural pendìo e per la bella corona di splendidi edifici non ha certo l'eguale nel mondo.

A quest'età fortunata appartengono così il palazzo Sansedoni, il Tolomei, il Saracini, il Buonsignori, i quali tutti continuano e sviluppano lo splendido gotico della residenza della Signoria.

Digitized by Google

A. LORENZETTI — LA PACE — PARTICOLARE DELL'AFFRESCO DEL BUON GOVERNO.
(Fot. Alinari).

Digitized by Google

Costruiti con pietra a taglio, come il palazzo Tolomei, o tutto in mattoni, come quello Buonsignori, essi conservano la particolarità dello stile gotico proprio a Siena.

Come il Palazzo Pubblico al piano terra ha le arcate archiacute che simulano una loggia con quattro arcate nel centro e tre dai lati, ed ai piani superiori le finestre che continuano l'ordine delle arcate inferiori e sono ravvivate dalle bifore di marmo bianco, così nel palazzo Buonsignori « tre arcate acute, due chiuse e una aperta (con arco acuto che abbraccia l'arco scemo) fiancheggiate da piccole finestre

A. LORENZETTI — PARTICOLARE DELL'AFFRESCO DEL BUON GOVERNO.

(Fot. Alinari).

archeggiate allo stesso modo, lasciano una solida mossa come ceppo del fabbricato che nel secondo e terzo piano conta sette arcate entro le quali sono aperte le finestre a trifore con archetti trilobati, elegantissimi ».

La torre che s'innalza ardita al cielo per più di cento metri, e che saluta con la buona voce dell'augurio amicale le fiorenti campagne per molte miglia all'ingiro, fu cominciata a costruire il 12 ottobre o il 3 dicembre del 1325 e fu compiuta dopo il 1345.

Mano a mano altre costruzioni venivano abbellendo la città. Camaino di Crescenzio aveva costruito nel 1298 la Fonte Nuova: suo figlio, Tino di Camaino, lasciò

Digitized by Google

grande e fortunata memoria di sè, in patria e fuori. Angelo di Ventura disegnò la porta Tafi, che fu terminata nel 1325, e poco dopo cominciò la ricostruzione di porta Romana, allora porta S. Martino.

LIPPO MEMMI — L'ARCANGELO SAN MICHELE E SANTI — ACCADEMIA DI BELLE ARTI.
(Fot. Lombardi).

Il pergamo di Nicola Pisano aveva entusiasmato subito gli artisti senesi, e dallo studio di questa mirabile opera d'arte, sorse a Siena rapidamente una scuola di scultura rinnovata dal grande esempio. Di questa scuola il migliore e più noto campione è ancora quel Tino di Camaino che si era già reso celebre come architetto. Ma la

Digitized by Google

GIACOMO DI MINO DEL PELLICCIAIO — LA MADONNA DETTA DEL BELVERDE — CHIESA DI S. MARIA DEI SERVI. (Fot. Alinari).

sua attività fu spesa più specialmente fuori di patria, di modo che ora la sua memoria in Siena è affidata solo al monumento al cardinale Petroni nella Cattedrale.

Così per alcuni anni ancora la scultura non mostrò in Siena nè originalità nè valore: e fino a Jacopo della Quercia, restò in quel periodo d'incerta preparazione che con l'avvento del grande artista fiorì poi della sua migliore e più splendida grandezza.

Delle condizioni incerte e piuttosto infelici nelle quali la scultura era caduta, ci offre esempio luminoso la cappella sotto la Torre del Mangia, che la Repubblica costruì per voto fatto durante la peste del 1348. La cappella fu cominciata nel 1352 e dopo esser stata demolita e rifatta quattro volte, fu compiuta nel 1376. Essa era decorata di statue, poche delle quali sono arrivate sino a noi ad indicarci la vanità del rinascimento operato in Siena dall'opera di Nicola Pisano.

Una legge storica pare governi e regga il fiorire e il decadere delle arti. Una legge per la quale non vi è grandezza d'avvenire se non per un accordo generale degli spiriti. Siena ingenuamente e spontaneamente si era affermata nell'architettura e nella pittura, e l'opera ardita e improvvisa fu continuata con tutto l'entusiasmo della giovinezza e diede subito i suoi frutti più belli. Nicola Pisano aveva ben indicato la via da seguire e il suo pulpito fu continua scuola agli scultori senesi. Non meno dell'architettura e della pittura la scultura doveva rinnovarsi, ma tuttavia l'opera isolata, straniera non poteva compire il miracolo della rigenerazione, e la scultura fu ancora costretta a vivere della vita misera e incerta dei suoi primi tempi.

La grande tavola di Duccio invece fu veramente una manifestazione dello spirito senese. L'abbondanza di ottimi pittori che perseguirono in quell'età un alto e fiero ideale di bellezza, e che costituirono definitivamente la nobiltà della scuola senese, ci mostra quanta parte dello spirito pubblico fosse consona all'arte nuova.

Con Simone Martini noi vediamo l'arte di Duccio raffinata, perfezionata da Giotto. La bellezza che Duccio aveva mostrato per primo è ancora e più che mai lo scopo principale dell'artista. La tradizione aveva radici così salde nell'anima popolare, che nessun influsso esteriore, nemmeno quello d'un genio come Giotto, potè distrarla un solo istante e con Simeone Martini essa si afferma anzi più squisitamente bella, più profondamente suggestiva.

Digitized by Google

Egli meritò la lode e l'amicizia di Francesco Petrarca che lo giudicava pari a Giotto e che per un ritratto che il pittore aveva fatto a Laura, gli dedicò due sonetti:

. . . Ma certo il mio Simon fu in Paradiso
onde questa gentil donna si parte:
ivi la vide e la ritrasse in carte
per far fede qua giù del suo bel viso.
L'opra fu ben di quelle che nel cielo
si ponno immaginar, non qui fra noi
ove le membra fanno agli occhi velo.
Cortesia fè: nè la potea far poi
che fu disceso a provar caldo e gelo
e del mortal sentiron gli occhi suoi.

e l'altro che comincia:

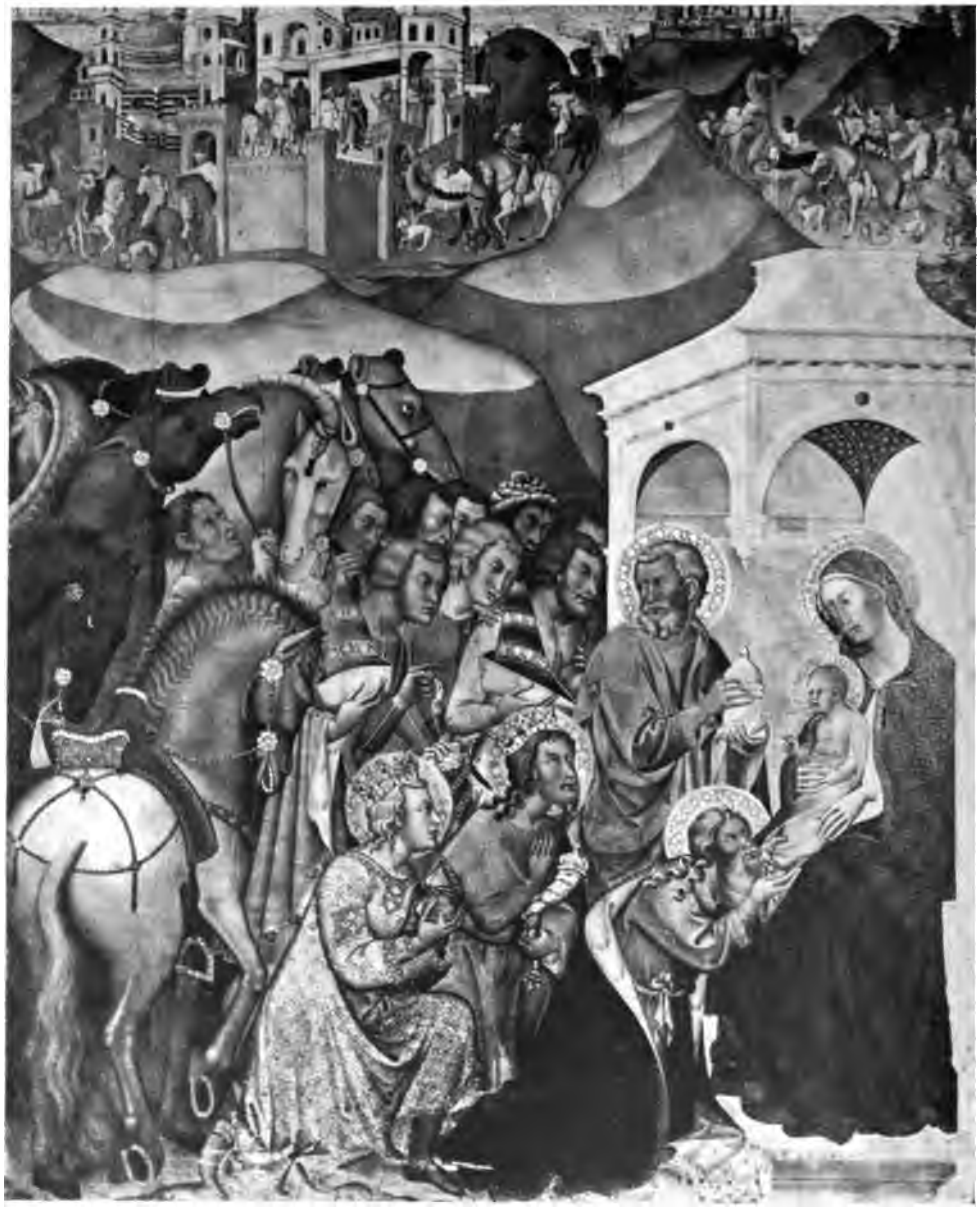
Quando giunse a Simon l'alto concetto.....

La Madonna del Palazzo Pubblico, in quella bellezza serena che così mirabilmente s'accorda con la pace profonda e la calma della scena, mostra appunto quelle virtù

SPINELLO ARETINO — ALESSANDRO III E FEDERICO BARBAROSSA — PALAZZO PUBBLICO.
(Fot. Lombardi).

Digitized by Google

speciali della scuola senese e che tanto la distinguono dalla scuola di Firenze. In questa magnifica *Maestà* vediamo la fortunata fusione dell'arte di Giotto con quella



BARTOLO DI FREDI — L'EPIFANIA — ACCADEMIA DI BELLE ARTI. (Fot. Lombardi).

di Duccio, la vita e il movimento insieme alla bellezza e alla grazia.

Anche il ritratto equestre di Guido Riccio da Fogliano (1328), nella parete incontro alla *Maestà*, è uno splendido testimonio dell'arte di quel tempo, e quantunque molto

Digitized by Google

e mal restaurato è pur sempre un monumento importantissimo dell'antica pittura senese, dopo il suo rinascimento con Duccio e dopo la rivelazione di Giotto.

Coi fratelli Lorenzetti essa mostra la sua piena maturità, la sua più solenne perfezione. La scuola loro domina incontrastata in Siena per più di un secolo, per tutta l'eleganza ch'essi infusero alle loro figure, per lo splendore del colorito festoso, per

SCUOLA SENESE — IL TRIONFO D'AMORE SECONDO IL PETRARCA — ACCADEMIA DI BELLE ARTI.
(Fot. Lombardi).

la ricchezza sobria e pomposa delle loro decorazioni. Col volger degli anni l'opera dei Lorenzetti studiata ed imitata troppo fedelmente e in modo quasi servile condusse ad una specie di bizantinismo freddo, misurato, monotono. Ma le opere dei due grandi fratelli ci colpiscono veramente con la loro grandezza monumentale, come per una rivelazione improvvisa.

In loro la bellezza è ancora lo scopo supremo dell'arte, ed essi ne seppero fare uso prezioso.

Digitized by Google

L'opera di Pietro Lorenzetti conservata in Siena non è ora molto notevole, le sue cose migliori sono sparse un po' dapertutto nella Toscana, ma esse non ci giustificano appieno la lode del Vasari il quale dice di lui che: « divenne miglior maestro di Cimabue e di Giotto e di quanti altri di quei tempi ».

UGOLINO DI VIERI — RELIQUIARIO D'ARGENTO (XIV SECOLO) — CHIESA DEL SANTUCCIO.
(Fot. Alinari).

Oggi davanti agli affreschi del fratello noi siamo colti da un senso di meraviglia e d'ammirazione. Ambrogio Lorenzetti, pur attraverso i danni orribili che i suoi affreschi del Palazzo Pubblico hanno sofferto, ci appare colla grandezza del genio che non conosce limiti. In lui e nei suoi affreschi si assommano tutte le virtù più fulgide dell'arte senese, tutta la bellezza, tutta la grazia, tutta l'eleganza, tutto il sentimento dei quali essa è stata informata fin dalle prime sue manifestazioni.

Nella gran sala del Palazzo Pubblico, Ambrogio Lorenzetti rappresentò i Beni derivanti dalla Giustizia e dalla Pace, ed i Mali provenienti dalla Tirannide e dal Mal Governo. L'allegoria è semplice e chiara, consona allo spirito del tempo e della città. Come con la costruzione del Palazzo Pubblico, Siena aveva affermato la coscienza delle libertà comunali e l'importanza e il valore della vita civile, così nell'allegoria del Buono e del Cattivo Governo la pittura veniva a seguire la nuova via. Non più nel quadro religioso si limitava e si costringeva il talento dell'artista, le nuove concezioni della vita pubblica venivano ad accrescere il mirabile patrimonio dell'arte italiana con tutta l'originalità e la vigoria della giovinezza più fervida e più impetuosa.

Delle due allegorie la meglio conservata è quella della Pace e della Giustizia. In alto a sinistra campeggia la *Sapienza* col diadema in capo ed il velo; essa tiene con la mano sinistra un libro chiuso e con la destra una corda alla quale è appesa l'asta d'una bilancia che cade a piombo sul diadema che cinge il capo della figura

Digitized by Google

sottostante, la *Giustizia*, la quale tiene in bilico col pollice i dischi della bilancia. Nel disco di destra è un genietto alato, vestito di rosso e in atto di recidere con una spada il capo di un malfattore. Una leggenda in alto lo definisce « Giustizia distributiva ». Sull'altro disco un genietto alato vestito di bianco mette la mano in un paniere, che una figura gli porge, mentre con l'altra mano prende la lancia che

PASTORINO — ROSA CENTRALE DELLA FACCIATA DEL DUOMO. (Fot. Lombardi).

un'altra figura regge. È la « Giustizia commutativa ». I genietti hanno le vesti strette da due corde che scendendo sono riunite in mano alla *Concordia*. Questa ha una pialla sulle ginocchia, e osserva una lunga fila di persone che reggendo in mano il cordone della Giustizia si avviano verso il Buon Governo, il quale è in alto, sopra un trono ed ha ai lati le sei virtù: *Prudenza*, *Fortezza*, *Pace*, *Magnanimità*, *Temperanza* e *Giustizia*. La parte superiore della sua veste è bianca, l'altra è nera,

Digitized by Google

come la balzana della città. Intorno al capo spiccano le lettere: C. S. C. V., cioè: « Comune Saenorum Civitatis Virginis » ed ai suoi piedi stanno i Gemelli con la Lupa di Roma. Nel basso dell'affresco è la scritta: « Ambrosius Laurentii De Senis hic pinxit utrinque ».

Nel basamento a finti marmi sono la *Grammatica* e la *Dialettica*, e fra queste è l'antica iscrizione che commenta: « Questa Santa Virtù là dove regge — Induce ad umiltà li animi molti — E questi a ciò ricolti — un ben comun per lor signor si fanno — lo qual per governar suo stato elegge — di non tener giamai li occhi rivolti — da lo splendor dei volti — delle virtù che torno a lui si stanno — Per questo con trionfo a lui si danno — Censi, tributi e signorie di terre — Per questo sanza guerre — Seguita poi ogni civile affetto, — utile, necessario e di diletto ».

A. VANNI — S. CATERINA — CHIESA DI S. DOMENICO.
(Fot. Lombardi).

Questo quadro è d'una grandezza sorprendente. L'equilibrio magico della scena gli dà un aspetto di maestà incomparabile, e la varietà e la bellezza dei tipi mette una nota di gioia e di festa nella serietà della rappresentazione. Tra le figure dei ventiquattro *seniori*, che rivelano la vigoria e la personalità del ritratto, e la bellezza delle allegorie è tutta l'arte del Trecento senese con la sua vivacità e la sua armonia.

I tipi delle sue figure sono tolti dalla vita di ogni giorno, come dalla vita comune sono tratte alcune delle scene che commentano questa e le altre allegorie. L'antica città ha nel Lorenzetti un rappresentante nobile e fedele, egli non ha trascurato nulla per la riuscita della sua rappresentazione ed è arrivato a creare una serie di figure che permangono come pietre miliari nel cammino dell'arte. La sua concezione ha qualche cosa di Dantesco, la sua pittura è un'epopea gloriosa.

La Giustizia e la Pace, nella loro bellezza profonda e sugge-

Digitized by Google

stiva, sono ben più che una rappresentazione ideale; sono una creazione dello spirito del popolo. Questa figura tuttavia è un ricordo glorioso della più bella antichità.

Racconta il Ghiberti nel suo terzo Commentario: « Una ancora simile a queste due (le due statue trovate a Roma ed a Firenze) fu trovata nella città di Siena, della quale ne feciono grandissima festa e dagli intendenti fu tenuta meravigliosa opera, e nella base era scritto il nome del maestro, il quale era Lisippo, eccellentissimo maestro, il nome suo fu di Lisippo et aveva in sulla gamba in sulla quale ella si posava, uno delfino. Questa non vidi, se non disegnata di mano di un grandissimo pittore della città di Siena, il quale ebbe nome Ambruogio Lorenzetti, il quale teneva con grandissima diligenza uno frate antichissimo dell'ordine dei frati di Certosa. Il frate fu orefice (et ancora el padre) chiamato per nome frate Jacopo, e fu disegnatore e forte si dilettava dell'arte della scultura. E incominciommi a narrare come essa statua fu trovata, facendo un fondamento ove sono le case dei Malavolti (oggi poggio delle Cappuccine). Come tutti gli intendenti e dotti dell'arte della scultura e orefici e grandi pittori corsono a vedere questa statua di tanta meraviglia e di tanta arte, ciascuno la lodava mirabilmente: e' grandi pittori che erano in quel tempo in Siena a ciascuno pareva grandissima perfezione fosse in essa. E con molto onore la collocarono in sulla loro fonte come cosa molto egregia. Tutti concorrono a porla con grandissima festa et onore e muraronla magnificamente sopra essa fonte, la quale in detto luogo poco regnò in su essa. Avendo la terra moltissime avversità di guerra coi fiorentini ed essendo nel consiglio

SANO DI PIETRO — S. BERNARDINO — PALAZZO PUBBLICO.
(Fot. Lombardi)

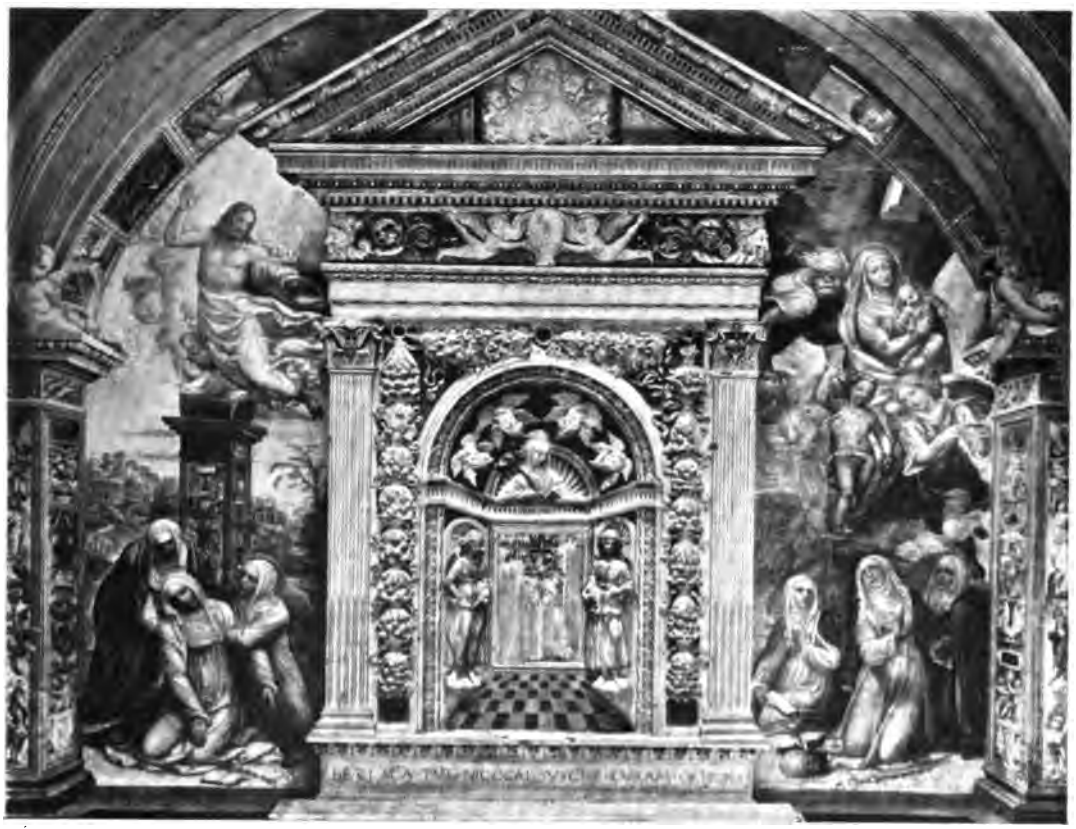
Digitized by Google

INTERNO DELLA LIBRERIA DEL DUOMO.

(Fot. Lombardi).

Digitized by Google

ragunati el fiore di loro cittadini, si levò uno cittadino e parlò sopra a questa statua in questo tenore: « Signori cittadini, avendo considerato che da poi noi teniamo questa statua sempre siamo arrivati male, considerato quanto la idolatria è proibita alla nostra fede, doviamo credere tutte le avversità che noi abbiamo Iddio ce le manda per li nostri errori. E veggiamlo per effetto: che da poi noi onoriamo detta statua siamo sempre iti di male in peggio. Certo mi rendo che per insino noi la terremo in sul nostro terreno sempre arriveremo male. Sono uno di quelli consiglierei essa



VECCHIETTA E SODOMA — ALTARE DI SANTA CATERINA — CHIESA DI S. DOMENICO.
(Fot. Alinari).

si ponesse giù e tutta si lacerasse e spezzasse e mandassesi a seppellire in sul terreno dei fiorentini ».

« Tutti d'accordo raffermarono el detto del loro cittadino, e così missono in esecuzione e fu seppellita in sul nostro terreno ».

A parte l'errore della data alla quale il Ghiberti attribuisce la distruzione della statua, che una deliberazione del Concistoro del 7 novembre 1357 stabilisce di togliere al più presto dalla fonte come cosa disonesta, resta indubbio che il Lorenzetti conoscesse e avesse studiato quell'antica scultura. E non possiamo noi forse ritro-

Digitized by Google

vare nella figura della Pace la bella figura distrutta? Non vediamo in essa più che uno studio, una riproduzione fedele dell'antico, specialmente nell'attitudine e nel panneggiamento? Non riconosciamo la differenza profonda che esiste fra le altre crea-

LA LOGGIA DI PIO II. (Fot. Lombardi).

zioni del Lorenzetti vive e moderne, e questa classica della Pace?

Nel primo affresco di soggetto civile, noi rivediamo con tenera commozione un vivo ricordo dell'antichità gloriosa.

Gli affreschi delle pareti laterali sono molto rovinati e quasi frammentari, ma

Digitized by Google

pure l'antica bellezza risplende qua e là in tutto il suo fulgore. Gli effetti del Buon Governo e quelli del Cattivo Governo e della Tirannide sono rappresentati con quella varietà e ricchezza e originalità del talento del Lorenzetti. L'una e l'altra scena hanno

PALAZZO PICCOLOMINI. (Fot. Lombardi).

fornito all'artista il modo di svolgere la sua vivida fantasia in una serie di rappresentazioni tolte dalla vita quotidiana e dalla più agile immaginazione. Così accanto alla grandiosa allegoria politica abbiamo un angolo tranquillo di scene intime che ci commentano e illustrano la vita privata del Trecento toscano.

Digitized by Google

PALAZZO SPANNOCCHI, ORA DELLA POSTA — (GIULIANO DA MAJANO). (Fot. Lombardi).

Qui un gruppo di nove donne e ragazzi muovono alla danza al suono d'un cimbalo, là alcuni cavalieri attraversano la città, più in là ancora, sono alcune botteghe in una delle quali un uomo insegna ad un ragazzo a segare, mentre nella parete dirimpetto il Mal Governo è circondato dalla Tirannide, dalla Superbia, dall'Avarizia, dalla Vanagloria, dalla Frode, dal Tradimento, dalla Crudeltà, dal Furore, dalla Divisione, dalla Guerra, e scene sanguinose avvengono presso le mura della città, che è in mano all'Anarchia.

Altre iscrizioni ancora, attribuite al Lorenzetti medesimo, spiegano e commentano la rappresentazione. In un cartello si legge:

« Per volere il ben proprio in questa terra — sommessa è la Giustizia a Tirrannia — unde per questa via — non passa alcun senza dubbio di morte — che fuor si robba e dentro da le porte ». E altrove «.... E per effetto — che dove è tirannia è gran sospetto — guerre, rapine e 'nganni — prendonsi signoria sopra di lei — e pongasi la mente e l'intelletto — in tener sempre giustizia a soggetto — ciascuno per ischifar sì oscuri danni — abbattendo i tiranni — e chi turbar la vuole sia per merto — discacciato e diserto — insieme con qualunque s'ha seguace — fortificando lei per nostra pace ». E in un altro ancora: « Là dove sta legata la Iustizia — nessuno al ben comun già mai si accorda — nè tira a dritta corda. — Però convien che tirrannia sormonti — la qual per adempir la sua nequizia — nullo voler nè operar discorda — dalla natura lorda — de' vizii che con lei son qui congiunti — questa caccia color che al ben son pronti — e chiama a sè ciascun che a mal intende — Questa sempre difende — chi sforza, o robba, o chi odiasse pace — unde ogni terra sua inculta giace ».

È il tempo di Dante, e nell'affresco del Lorenzetti è un'eco viva e ardente di quest'età.

I modelli anteriori, l'affresco di Giotto nella cappella del Comune a Firenze, ora distrutto, e la sepoltura di Guido Tarlati nel Duomo d'Arezzo, sono ravvivati dal genio di Lorenzetti che li creò a nuovo come cosa propria. L'allegoria del *Comune pelato* e del *Comune rubato* si trasforma a Siena in una concezione sovrana, nella

Digitized by Google

quale il pensatore e l'artista si dànno strettamente la mano e che può dirsi la sintesi di un'età e di un popolo.

* * *

Come in tutte le città della Toscana, anche in Siena la fine del XIV secolo fu caratterizzata dalle lotte intestine che si erano riaccese con più vivo ardore; cambiamenti di governo, tentativi di dominazione, congiure, rivolte e sommosse interne, violenze di tiranni ed eroismi di oppressi. Per un sublime contrasto della storia, a quell'età appartengono anche i grandi santi che tanto nobilmente celebrarono la chiesa senese: il beato Bernardo Tolomei, il beato Giovanni Colombini, San Bernardino e Santa Caterina, quattro santi pei quali nessuna città si può in quest'epoca paragonare a Siena, città d'azione e di pensiero, di lotte e di misticismo, che trova in questi suoi nobili figli, e specialmente in Santa Caterina, un indice esatto e perfetto dei suoi tempi, delle sue agitazioni, delle sue aspirazioni.

Si conserva ancora, con reverente ossequio, la casa dei Benincasa ove Santa Caterina nacque e dove visse a lungo. Misera casa, che alcuni artisti senesi hanno decorato con divozione, e nella quale pare ancora di sentire alitare l'anima nobile ed eccelsa della Santa, di sentire ancora di tratto in tratto la sua voce inspirata.

Mirabile ricordo di quest'epoca sono le numerose lettere che la Santa scrisse a fratelli, a superiori, a principi, al Pontefice stesso, lettere accordate in una sovrana religione, in un infinito bisogno di bontà. Attraverso questo ricco ed abbondante

PALAZZO POLLINI, GIÀ CELSI — (BALDASSARRE PERUZZI). (Fot. Alinari).

Digitized by Google

JACOPO DELLA QUERCIA — MADONNA — FRAMMENTO DELL'ANTICA FONTE GAIA — PALAZZO PUBBLICO.

(Fot. Lombardi).

epistolario, che è pure un incomparabile testo di lingua, brilla una luce nuova nell'agitato secolo.

Mille ingiustizie, mille debolezze trovano nella voce inspirata della Santa un monito, un incoraggiamento, un conforto. Quella legge d'amore alla quale tutta la vita della Santa è informata, la guida teneramente attraverso la sua predicazione, ove nessun grido incomposto, nessuna imprecazione turba la grande, solenne serenità.

Le condizioni del Pontificato e quelle generali d'Italia erano in quel tempo ben tristi, e la Santa richiama il Papa e il Clero all'osservanza dei puri principii della religione, e le città turbolenti alla giustizia ed alla pace.

Compagna a S. Francesco, ella apre l'animo a tutte le creature, e tutte le abbraccia nella carità. La sua preghiera è per tutto il mondo; ove sono infelici, ove sono oppressi, ove sono peccatori giunge la sua parola di pace, d'amore, di ravvedimento. Essa richiama il Pontefice da Avignone, e attraverso le lunghe titubanze essa lo conforta, lo sprona, lo guida, e riconduce a Roma la sede del Papato.

Così incoraggia Alberico da Barbiano a combattere gli scismatici, e dopo la vittoria ella pensa ai feriti. Ottiene che i Francesi che occupano Castel Sant'Angelo per Clemente VII ne possano uscire, e convince e calma il popolo di Roma nella devozione per papa Urbano. L'amor della patria si compenetra in lei in quello della Santa Chiesa, e l'uno e l'altro nell'amore per la pace, per la giustizia.

Essa ha reso celebre Siena quanto nessun altro in alcun campo, e il suo nome è indissolubilmente legato a quello della città. E Siena l'ha ricompensata tributandole onore e devozione illimitata, orgogliosa di lei come della sua gloria maggiore.

A decorare la piccola casa che le fu culla concorsero i migliori artisti senesi del '400. Il Cozzarelli vi scolpì il busto della Santa, Urbano da Cortona un bassorilievo, Neroccio una statua, Girolamo del Pacchia ed il Sodoma vi dipinsero la Santa che riceve le Stimmate, il Pacchia ancora altri affreschi, il Salimbeni Santa Caterina assalita dai soldati fiorentini, il Franchi parecchie scene della vita di lei.

Digitized by Google

E altri artisti ancora tributarono il loro omaggio a questa purissima gloria senese, finchè il Sodoma compose in S. Domenico la sua più bella corona artistica, rappresentando in modo sublime lo svenimento di Santa Caterina.

Un'altra fulgida figura risplende in Siena dopo poco tempo, illuminando tutto il mondo come un faro: Enea Silvio Piccolomini, che fu poi Pio II, papa umanista, di spirito eminentemente moderno, aperto a tutte le manifestazioni della bellezza, della giustizia, della verità e della gloria.

Questo nobile umanista, che fu uno scrittore elegante d'un classicismo purissimo, che si era formato agli insegnamenti di Mariano Soccini, l'illustre gloria dello Studio senese, e aveva ascoltato con timorosa e devota ammirazione la parola ardente e impetuosa di San Bernardino, che aveva amato la compagnia di lieti amici spensierati, e che nella rovina di monumenti rievocava tutto il mondo antico e i suoi fasti, le sue glorie, le sue miserie, che nelle lotte popolari vedeva una fragorosa manifestazione di vita, domina nella storia del Papato e dell'Italia, come una fra le più eccelse glorie, come affermazione di indomabile volontà, come esempio unico di pietà, di nobiltà e di grandezza.

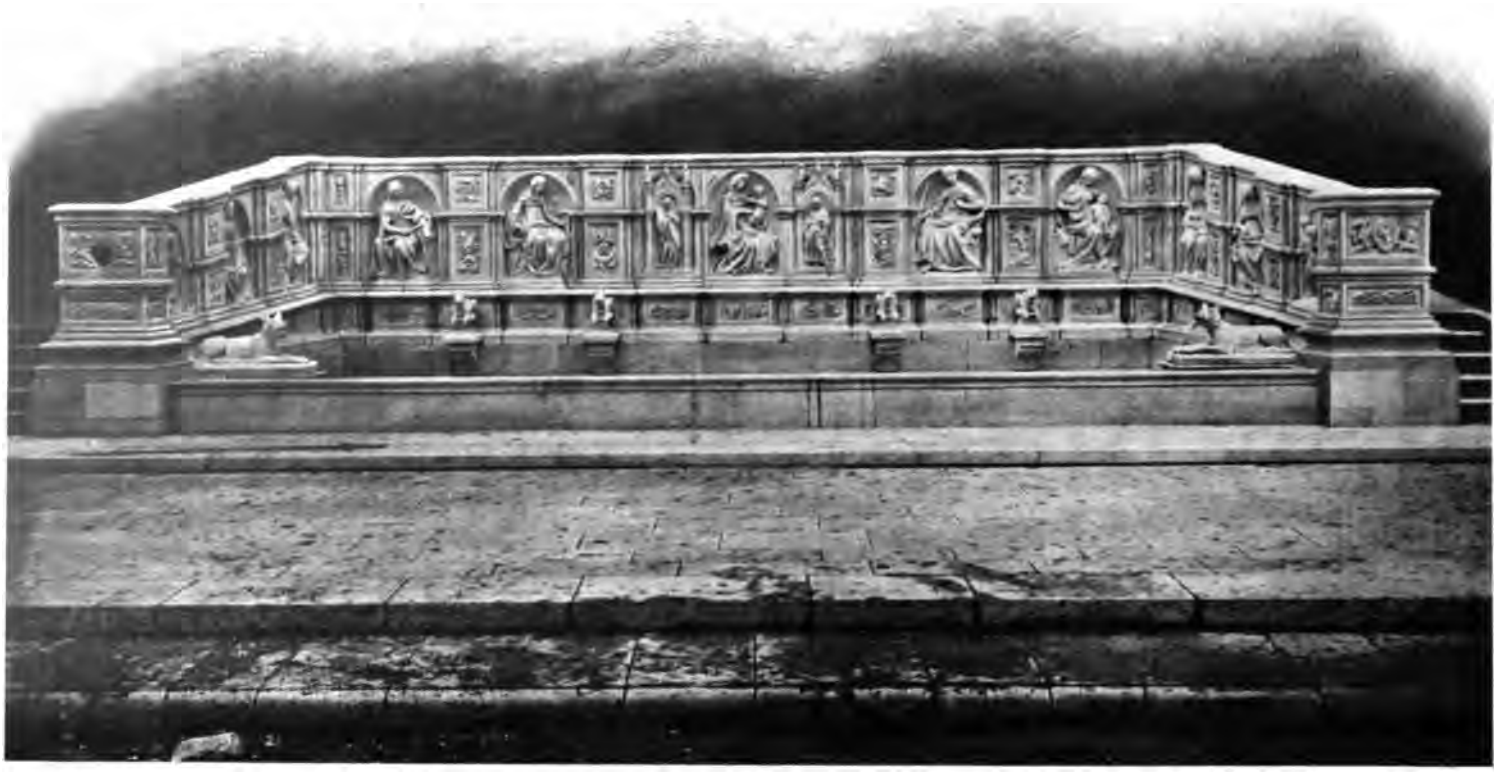
Attraverso tutta la sua vita l'armonia sovrana del suo pensiero non fu mai turbata. Segretario del cardinal Capranica al Concilio di Basilea, ove si doveva discutere l'autorità di papa Eugenio IV che aveva negato al Capranica il riconoscimento del cardinalato già conferitogli da Martino V, Enea Silvio Piccolomini ottenne incontrastata vittoria e onori senza limiti. La sua eloquenza, alla quale gli antichi avevano dato la nobiltà e la maestà, e il popolo il vigore, l'espressione ed il fuoco, e il suo sentimento della natura, il profumo e il colore delle belle cose eternamente belle, conquistò in ogni occasione i suoi uditori, e oggi ancora i suoi discorsi hanno quel sapore di semplicità e quella virtù d'entusiasmo insieme, e che li fa essere tra la più viva prosa della nostra letteratura.

Inviato dal Concilio ad accompagnare ambasciate alle corti, ambasciatore talvolta egli stesso, visitò quasi tutta l'Europa, ritraendo una messe preziosa di osservazioni sugli uomini e le cose,

JACOPO DELLA QUERCIA — LA GIUSTIZIA — FRAMMENTO DELL'ANTICA FONTE GAIA — PALAZZO PUBBLICO.

(Fot. Lombardi).

Digitized by Google



LA FONTE GAIA RIFATTA DA TITO SARROCCHI.

(Fot. Lombardi).

Digitized by Google

e guadagnando l'amicizia di Federico III che a Francoforte lo volle solennemente incoronare poeta, e di Amedeo VIII di Savoia che lo tenne suo segretario quando fu eletto papa (col nome di Felice V).

Alla dieta di Francoforte, Federico III gli offrì un ufficio nella Cancelleria imperiale. Era ancora, e più che mai, viva la questione dello scisma e l'Impero chiedeva ad Eugenio IV la convocazione di un nuovo Concilio che componesse il dissidio. Fu allora dall'imperatore mandato al pontefice il Piccolomini perchè piegasse il papa alla volontà del sovrano. Il Piccolomini era già stato contrario al pontefice nel Concilio di Basilea ed ora veniva a sostenere contro di lui i diritti dell'imperatore. La lotta fra il pontefice e l'ambasciatore doveva esser grave come la loro inimicizia, pure il Piccolomini riconobbe il suo errore e fè ammenda e il papa seppe subito apprezzare tutto il valore del giovane e animoso ambasciatore. Fu conclusa tra loro una pace e il Piccolomini tornò in Germania con diverso proponimento di quello che aveva recato, così che dopo essersi adoperato con la sua convincente eloquenza per qualche tempo, tornò a Roma portando l'obbedienza dell'Impero.

SODOMA — CRISTO ALLA COLONNA — ACCADEMIA DI BELLE ARTI.
(Fot. Lombardi).

Intanto Nicolò V successo ad Eugenio lo chiamò suo segretario, lo nominò vescovo di Trieste e poi di Siena, mentre Federico III continuava a servirsi di lui per tutti gli affari gravi. E per Federico III egli trattò le nozze con Eleonora di Portogallo, cui andò incontro al porto di Livorno accompagnandola in Siena, ove la consegnò all'imperatore, fuori di porta Camollia, dove si conserva memoria del lieto avvenimento.

Ancora ambasciatore dell'imperatore presso alcuni principi dell'Impero ed a Venezia e Milano servì la causa del suo sovrano componendo antichi e nuovi dissidi,

Digitized by Google

finchè persuase Nicolò V a ricevere il sovrano in Roma e ad incoronarlo imperatore in San Pietro.

Quando la numerosa e solenne comitiva del sovrano tedesco fu in vista della

SCUOLA DI JACOPO DELLA QUERCIA — FONTE BATTESIMALE — DUOMO. (Fot. Lombardi).

città, l'imperatore, dato di sprone al cavallo, raggiunse il Piccolomini e gli disse: « Ecco Roma, tu là sarai papa: mostrati allora amico di chi oggi ti predice l'evento ».

La predizione non tardò ad avverarsi. Morto Callisto III che lo aveva creato

Digitized by Google

cardinale, il Piccolomini fu eletto papa il 19 agosto 1458 e assunse il nome di Pio II, il nome che Virgilio aveva imposto ad Enea.

Le condizioni del Papato erano quanto mai tristi ed infelici, l'autorità della

PORTA DELLA SALA DEL CONCISTORO NEL PALAZZO PUBBLICO, ATTRIBUITA A JACOPO DELLA QUERCIA.
(Fot. Lombardi).

Chiesa decaduta, il clero corrotto, lo Stato in mano di tiranni, i Turchi minacciosi, già in casa.

Pio II entrò animosamente nella lotta, e qua e là portò rimedio e restaurò e riparò danni e pericoli. Ma la minaccia del Turco era più ardita che mai e la lotta con lui necessaria e inevitabile. Pio II invocò l'aiuto d'Italia e d'Europa, e molti promi-

Digitized by Google

sero d'accorrere in soccorso della Chiesa; riunì a Mantova un Congresso per provvedere alla guerra, ma nessuno v'intervenne o vi si recò a chiedere, non a dare aiuti, poichè lo stato di guerra nel quale si trovava l'Europa non acconsentiva una spedizione contro il Turco.

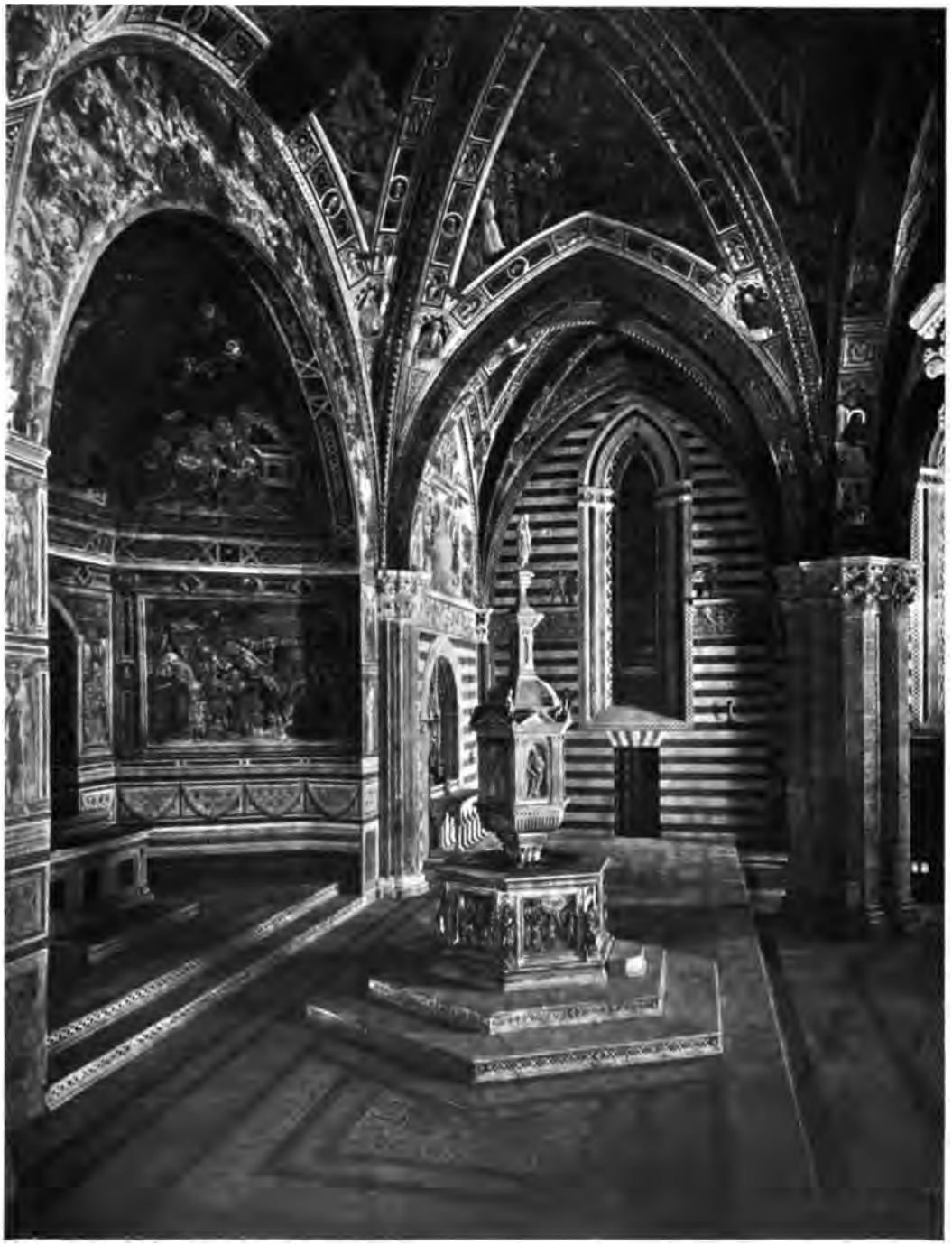
Quietato un poco lo strepito delle armi, il Papa invocò di nuovo l'aiuto universale, ma pochi ancora risposero.

Pensò allora d'andare egli stesso, partire per questa santa guerra, e decidere così gli incerti, animare i timorosi. Contro la protesta dei cardinali che dicevano che il Pontefice non poteva uscire d'Italia senza il loro consenso, contro i consigli, le rac-

L. GHIBERTI — IL BATTESIMO DI GESÙ CRISTO — CHIESA DI S. GIOVANNI. FONTE BATTESIMALE. (Fot. Alinari).

comandazioni, le suppliche di tutti, partì per Ancona ove aveva invitati gli alleati. Ma quivi una nuova delusione lo attendeva. Nessuno degli aiuti promessi si trovò all'appuntamento, e nell'attesa i giorni passano lenti, monotoni, uguali, senza una nuova speranza. Il re di Napoli ch'egli aveva messo sul trono, ingratamente negò gli aiuti promessi, e il duca di Borgogna ritrasse la sua parola, mentre il duca di Milano aspirava alla conquista della Liguria, e Venezia tardava sempre il soccorso offerto e promesso per la conquista del Peloponneso. Poi finalmente, dopo lunga attesa, la flotta veneziana avanza, ma Pio II è stanco e malato: « finora, egli disse, l'armata mancava a me, ora manco io all'armata ». Egli mancò allora veramente, in pochi giorni, acceso sempre del suo sogno glorioso al quale aveva dedicato tutta la sua atti-

Digitized by Google



INTERNO DI S. GIOVANNI COL FONTE BATTESIMALE.

(Fot. Lombardi).

Digitized by Google

Digitized by Google

vità di Pontefice, morì raccomandando che l'impresa non morisse con lui. Bella fine di una esistenza nobile quant'altra mai, che brilla d'una luce serena e immortale sopra tutta la storia e che oggi ancora è un ammonimento solenne e grandioso.

Tale in breve la vita di Pio II « lo spirito più largo e più libero di quel secolo di luce », che un artista lieto e immaginoso ritrasse col più fulgido splendore della sua arte in un immortale monumento.

Là noi vediamo il Pontefice glorioso nel fasto della sua corte, nel trionfo della sua vita, ma oggi ancora ci è grato ricordare in Pio II, Enea Silvio Piccolomini, quale egli stesso si è tramandato con la sua prosa limpida e vivida. Ci è grato ri-

DONATELLO E GIOVANNI DI TURINO — LA TESTA DI S. GIOVANNI PRESENTATA AD ERODE. LA SPERANZA E LA CARITÀ — CHIESA DI S. GIOVANNI — FONTE BATTESIMALE. (Fot. Alinari).

cordare il dolce amico dei campi, che anche dopo il Conclave amava abbandonare di tanto in tanto la corte per gli ombrosi silenzi delle selve, « Silvarum amator », com'egli stesso si chiamò, per i bei campi verdeggianti o dorati dal sole, per una vita semplice, parca e naturale, e là rievocare l'antichità classica e la splendida mitologia che ad ogni bellezza dava una divinità tutelare. Là il Pontefice amava ancora occuparsi degli affari, e all'ombra del bosco, presso un ruscello o in un prato fiorito riceveva ambasciatori, discuteva, provvedeva. E quando gli era permesso di allontanarsi un poco di più dalla città, alla Villa Adriana, a Tivoli, a Ostia, a Nemi, nelle paludi del Lazio o fra i monti della Sabina, egli godeva profondamente del mirabile connubio dell'antichità e della natura.

Digitized by Google

Il Pintoricchio nella libreria del Duomo ha rappresentato in dieci quadri i momenti più importanti della vita del grande senese.

L'artista ha composto in questa opera il suo più squisito lavoro. Non sono in questo, come al solito, scene drammatiche o grandi composizioni storiche: il Pintoricchio amava di rappresentare lietamente, con la bella armonia di colori che gli era propria, alcune scene di genere, alcuni quadri fastosi. E con questi egli è venuto ad

DONATELLO — LA TESTA DEL BATTISTA PORTATA INNANZI AD ERODE — CHIESA DI S. GIOVANNI. FONTE BATTESIMALE. (Fot. Lombardi).

aggiungere una lieta strofa pomposa al poema della pittura italiana del '400. La vita contemporanea è espressa in questi affreschi, a malgrado della loro superficialità e della loro imperfetta rappresentazione della natura, con un'ingenuità affascinante ed essi ne sono veramente l'immagine bella e fedele. La vita del Pontefice non è che l'occasione per l'artista di comporre una serie di quadri fulgidamente belli, quasi come l'illustrazione di uno splendido romanzo. Tuttavia in questi affreschi, che un fortunato caso ci ha conservati in modo mirabile, noi ritroviamo il Pintoricchio già

Digitized by Google

J. DELLA QUERCIA E GIOVANNI DI TURINO — ZACCARIA SCACCIATO DAL TEMPIO — LA CARITÀ E LA GIUSTIZIA.
CHIESA DI S. GIOVANNI — FONTE BATTESIMALE. (Fot. Alinari).

GHIBERTI E DONATELLO — S. GIOVANNI CONDOTTO IN PRIGIONE — LA FEDE E LA SPERANZA.
CHIESA DI S. GIOVANNI — FONTE BATTESIMALE. (Fot. Alinari).

Digitized by Google

stanco, languido, un po' monotono. Il pittore ha già esaurita la sua immaginazione e si ripete e opera quasi su formulario, mentre il suo colore comincia ad ignorare la profonda armonia e qua e là è già un po' stridente.

Però il decoratore mirabile si ritrova ancora in queste composizioni dove la ricchezza è sobria e l'eleganza è moderata dalla verità. Nessun pensiero agita e commuove questi dieci grandi affreschi, pure in essi l'arte del Pintoricchio è ancora grandemente affascinante.

Il sentimento dolce e un po' melanconico della scuola umbra modera e intenerisce quest'apoteosi di gioventù e di colore. Uno squisito scrittore francese così giudica questo meraviglioso sapore: « I pittori di quella divina scuola umbra hanno avuto il dono inesprimibile di Virgilio, il patetico nella grazia, questa voluttà nelle lagrime, questo languore in cui entra un po' di pietà e un po' di sogno; una pietà quasi impersonale, quasi senza causa precisa, quella di un essere che si lamenta solo di essere, un sogno quasi vegetale, tanto esso rassomiglia alla rassegnazione inefficace e tenera dei fiori immobili ».

DONATELLO — S. GIOVANNI — CATTEDRALE.
(Fot. Lombardi).

A chi conosce l'opera di Pintoricchio a Roma, a Perugia e a Spello, questi affreschi senesi rappresentano l'ultima espressione, se non la più completa, del talento dell'artista.

In questo lavoro egli si fece aiutare da parecchi scolari del Perugino, fra i quali si credette anche il divino Raffaello. Anzi taluni, riconoscendo in certi disegni dell' Urbinate, sparsi in collezioni d'Italia e fuori, alcune figure degli affreschi della Libreria senese, vollero supporre che lo scolaro avesse dato delle idee al maestro, e vollero vedere negli affreschi della Libreria senese la prima affermazione dell'ingegno di Raffaello. Ma la critica moderna più illuminata ha riconosciuto l'inverosimiglianza di una tale supposizione ed ha completamente negato a Raffaello qualsiasi contribuzione diretta negli affreschi senesi.

Digitized by Google

Queste pitture famose sono una grande parte della vita del Pontefice, e noi possiamo interrogarle con fede come le pagine più vive della storia senese del '400.

Già prima di Pio II la storia di Siena comincia a perdere la sua autonomia per diventare, come quella di tutte le città italiane, un riflesso, un'eco della storia generale d'Italia. Le vicende della città non possono più mostrarci i bei momenti eroici per la conquista o l'affermazione delle libertà comunali, ma un'altra lotta non meno nobile e non meno gloriosa si prepara per Siena, esempio unico in tutt'Italia di re-

SCUOLA DI DONATELLO — MADONNA — BASSORILIEVO NELLA PORTA LATERALE DEL DUOMO.
(Fot. Lombardi).

sistenza grandiosa e gagliarda.

Sottomessa Firenze nel 1531, gli Spagnuoli occuparono Siena e, rovesciato il governo popolare, vi ristabilirono quello dei nobili e vi posero guarnigione. Il popolo senese, che aveva tanto a lungo e così generosamente lottato per la conquista della libertà, non potè adattarsi al nuovo dominio e non volle. Insorse, abbattè i nobili e con l'aiuto dei fuorusciti fiorentini occupò i porti della Repubblica e scacciò gli Spagnuoli. Ma la vittoria doveva esser di corta durata: gli Spagnuoli tornarono in Siena e da padroni; mutarono il governo della città in forma ancora più stretta e vi cominciarono a costruire una fortezza. L'insurrezione era stata domata duramente,

Digitized by Google

A. FEDERIGHI — ACQUASANTIERA — CATTEDRALE.
(Fot. Alinari).

A. FEDERIGHI — ACQUASANTIERA — CATTEDRALE.
(Fot. Alinari).

ma gli animi erano ancora avidi di rivincita, assetati di libertà. Spinti nuovamente dai fuorusciti fiorentini e specialmente dagli Strozzi e dal re di Francia, i Senesi insorsero di nuovo e scacciati gli Spagnuoli accolsero lietamente le soldatesche francesi.

Cominciò allora l'eroica lotta della resistenza e della difesa. Il duca Cosimo I de' Medici, avido di estendere i suoi dominii, colse l'occasione della ribellione di Siena, si fece commettere dall'imperatore Carlo V il carico di ridurre la città all'obbedienza, e vi mandò contro un'armata di 24,000 uomini, fra tedeschi, spagnuoli e italiani.

GIACOMO COZZARELLI — S. GIOVANNI.
MUSEO DELL'OPERA DEL DUOMO.
(Fot. Alinari).

L'urto fu formidabile e fatale. La città resistette eroicamente per un anno all'assedio e agli assalti continui; i cittadini e le truppe francesi comandate

Digitized by Google

dal Montluc e da Piero Strozzi (che fu fatto maresciallo di Francia) fecero mirabili prodigi d'eroismo e di valore, finchè lo Strozzi, uscito ad incontrare soccorsi, fu interamente sconfitto a Marciano e con lui cadde ogni speranza. La città, abbandonata a sè stessa, dopo aver sostenuti gli estremi della fame capitolò.

La grande Repubblica era estinta. Morta gloriosamente, come gloriosamente era sorta e si era affermata, ella dovè strapparsi la nobile corona d'alloro e cedere alla violenza. Pure anche nella sua fine la grandezza antica suscitò un nobile e generoso

A. FEDERIGHI — FREGIO DELLA CAPPELLA ESTERNA DEL PALAZZO PUBBLICO. (Fot. Lombardi).

proposito. I patti della capitolazione stabilivano che Siena sarebbe rientrata sotto la protezione dell'imperatore, ma che a qualunque cittadino sarebbe stato lecito di uscir di città. E ne uscirono infatti, oltre la guarnigione, 240 famiglie nobili e 345 popolane, rotte dalla fame e vinte dalla resistenza, che, giunte a Montalcino, vi si fermarono e vi restaurarono le forme libere del governo di Siena. Poi, contro i patti, la città fu ceduta dall'imperatore a Cosimo de' Medici e fece quindi parte del ducato di Toscana, del quale seguì poscia le varie e fortunose vicende. Ciò tuttavia non le fece mutare il suo carattere proprio di arte e di costumi, non arrestò lo svolgimento delle sue migliori energie.

Digitized by Google

VECCHIETTA — TABERNACOLO SULL'ALTAR MAGGIORE DELLA CATTEDRALE.

(Fot. Lombardi).

Digitized by Google

Quest'epoca di pace e di guerra, di grandezza e di decadenza, ha lasciato tuttavia testimonianze mirabili d'attività artistica.

MARRINA — PORTA DELLA LIBRERIA DELLA CATTEDRALE. (Fot. Lombardi).

Come in nessun'altra città italiana lo stile gotico fiorì in Siena e, al contrario di Firenze ove il Quattrocento fu la nota dominante, Siena mostra ancor oggi la sua continua predilezione per il gotico.

Digitized by Google

Assai giustamente Eugenio Müntz riconobbe ed esaminò questo problema: « Siena è la prima città che ci porga l'occasione di verificare questa legge storica;

MARRINA — ALTARE NELLA CHIESA DI FONTEGIUSTA. (Fot. Lombardi).

che il Rinascimento era fatto sopratutto per le popolazioni delle pianure e che incontrava invece serii ostacoli nelle città di montagna. Nessuno stile si prestava meglio del gotico con la dissimmetria che gli era cara, con la sua ricerca del pittoresco, i

Digitized by Google

PARTICOLARE DEL CORO — CATTEDRALE.

(Fot. Lombardi).

Digitized by Google

RICCIO — LEGGÌO NEL CORO — CATTEDRALE.

(Fot. Lombardi).

Digitized by Google

suoi capricci e le sue sorprese, alle accidentalità del terreno. Quella cattedrale che si svolge sopra un piccolo monte, quel battistero situato in una mezza dozzina di

ALTARE PICCOLOMINI — CATTEDRALE. (Fot. Lombardi).

ripiani più in basso, quei palazzi di mattoni con la loro facciata ondulata, i loro merli, le loro torricelle, talvolta persino le loro feritoie, che seguono con perfetta docilità il corso delle vie più sinuose, o anche sospesi sui fianchi di colline dirupate,

Digitized by Google

PARTICOLARE DELL'ALTARE PICCOLOMINI. (Fot. Lombardi).

per modo che la loro facciata sia sullo stesso piano e la parte posteriore strapiombi sopra un abisso, ecco dove rifulge il trionfo dell'architettura medioevale. Il Rinascimento significa invece anzitutto che s'inaugura il regno della nitidezza e della chiarezza, della regolarità e della luce; ond'esso ha bisogno, per far valere tutti i suoi pregi, di grandi superfici piane ».

Inoltre la tenacità con la quale i montanari, a differenza degli abitanti della pianura, si attaccano alle loro tradizioni, e il sentimento religioso che meglio s'identifica con lo stile gotico, spiegano assai chiaramente la preferenza dei Senesi per questo stile e l'onore nel quale così a lungo essi lo tennero.

Non è da credersi però, come molti storici hanno lungamente detto e sostenuto, che Siena sia stata contraria allo spirito del Rinascimento. Già nella prima metà del Quattrocento lo « Studio senese » era nel suo massimo fiore, e ad esso erano accorsi ad insegnare insigni umanisti quali il Filelfo e il Sozzini; già tra le prime città d'Italia essa aveva accolto con entusiasmo le pubbliche letture di Dante, e il popolo se-

Digitized by Google

nese accorreva, devotamente ammirato, alla chiesa dove la domenica aveva luogo la solenne lettura. Siena ancora, aveva dato in Simone Martini l'amico del Petrarca, il grande restauratore dell'antichità, aveva accolto con onori quasi sovrani l'offerta delle « Politiche » di Aristotele che l'Aretino aveva mandato in dono alla Signoria senese e delle quali, nelle

BASTIANO DI FRANCESCO — STORIA DI JEFTE — PARTE DEL PAVIMENTO NELLA CATTEDRALE. (Fot. Alinari).

PINTORICCHIO — LA STORIA DELLA FORTUNA — PARTE DEL PAVIMENTO NELLA CATTEDRALE. (Fot. Alinari).

lettere di ringraziamento, essa dice che « i cittadini e i governatori della città potranno per secoli, come in uno specchio posto innanzi agli occhi, contemplare ciò che è da seguire, ciò di cui è da guardarsi e in qual modo la città debba esser governata ». Del resto Siena aveva già con Pio II dato al mondo intero lo spirito più aperto, più illuminato, più moderno del Quattrocento, il Pontefice che continuava i suoi viaggi a traverso le antichità, rapito di così profonda ammirazione per le antiche glorie, l'Umanista cui Flavio Biondo potè assai degnamente e nobilmente dedicare la sua *Roma triumphans*, il primo tentativo di esposizione scientifica dei monumenti romani, che il Rinascimento abbia composto.

Siena tuttavia volle avanzare nel suo cammino con la sicurezza e l'energia delle quali aveva già

Digitized by Google

dato splendidi esempi nelle sue prime manifestazioni. La città Ghibellina volle mantenere ed affermare la propria indipendenza artistica, come già aveva conquistato e mantenuto quella politica, fiduciosa nel suo avvenire per le gloriose tradizioni che

DOMENICO DI BARTOLO — IL MATRIMONIO — OSPEDALE DELLA SCALA. (Fot. Lombardi).

aveva tenacemente conservate, fiera di sè e ostile agli influssi dei tempi nuovi.

Già nel Duomo aveva mostrato la forza e il valore della sua architettura, che si affermò poi nella Cattedrale d'Orvieto per mano del senese Lorenzo Maitani, la più grande è la più nobile opera gotica d'Italia; già in pittura aveva potuto contrapporre

Digitized by Google

a Cimabue Guido da Siena, a Giotto Duccio di Buoninsegna e Simone Martini e i Lorenzetti: i suoi maestri erano ricercati e apprezzati in tutta Italia; e mentre a Napoli i suoi pittori formarono una nobilissima scuola, Simone Martini fu chiamato a di-

DOMENICO DI BARTOLO — LA LIMOSINA — OSPEDALE DELLA SCALA (Fot. Lombardi).

pingere fino in Avignone.

Gli artisti che tanto contribuivano a reader grande e onorato il nome della patria, dovevano essere assai stimati e apprezzati in Siena. È giunta fino a noi la petizione con la quale i Senesi chiedevanc alla Balìa di Siena che « sia fermato al

Digitized by Google

DOMENICO DI BARTOLO — MADONNA — ACCADEMIA DI BELLE ARTI.
(Fot. Lombardi).

servigi della città Donatello, scultore da Firenze », il quale è accolto con tanto onore da desiderare « di morire et vivere nella nostra città » ; così quando « i potenti e le repubbliche d'Italia, il duca di Calabria Giovanni della Rovere, Virginio Orsini, gli Anziani di Lucca, il duca di Milano, si disputano Francesco di Giorgio, il celebre architetto, a Gian Galeazzo, che richiedendo alla Signoria senese lo chiama Urbinate, questa risponde per prima cosa rettificando « *non urbinate, ma senese e concittadino nostro dilettissimo* ».

L'arte del Quattrocento entra in Siena nella sua prima forma e qui si trasforma alleandosi collo stile gotico ed assumendo un aspetto nuovo e caratteristico.

Ce ne sono esempio le due famose loggie, quella di Mercanzia (oggi circolo degli Uniti) e quella di Pio II. Nella prima l'abbandono dell' arco acuto è la rivelazione del periodo di transizione tra il vecchio e il nuovo. L'antichità studiata e rinnovata nella loggia dei Lanzi di Firenze, ripete qui le sue forme nobili e grandiose, pur essendo ristrette in sì breve spazio. E come il suo grande e famoso modello, essa ha un vago sentimento di serenità e di grazia che incanta. Anzi, nella sua dimensione più modesta, la loggia senese è più elegante, più snella, più armoniosa che la loggia di Firenze. Parrebbe che in questa di Siena l'imitazione dell'antico sia stata non solo più felice, ma più esatta e più giusta, parrebbe che l'artista senese sia penetrato più a fondo nello stile dell'imitazione classica e ne abbia tratto intimamente il largo e sublime ammaestramento. Nell'angusta via, la loggia della Mercanzia svolge la bellezza dei pilastrini, la maestà delle eleganti arcate, degno testimone di un tempo in cui la gentilezza nasconde la forza e riposa l'occhio e rasserena lo spirito con l'eleganza della sua decorazione.

Digitized by Google

SANO DI PIETRO: LA LOGGIA DEI MERCANTI.

(Fot. Alinari.)

Digitized by Google

Digitized by Google

La loggia di Pio II ci mostra invece la più splendida manifestazione del Rinascimento senese. Qui l'audace leggerezza degli archi, l'armonia delle proporzioni, la purezza delle linee sono tutte proprie all'arte senese, a quel carattere particolare che essa ebbe in ogni tempo.

Gli edifici privati poi, ci mostrano le più varie forme dell'arte del Rinascimento. Il palazzo Piccolomini, quello della Banca Nazionale e quello Spannocchi sono i tre classici esempi della Rinascenza a Siena. Attorno a questi massimi monumenti sono tuttavia molte costruzioni di quella nuova età, che ci indicano com'essa pure sia stata in grande onore in Siena e vi abbia trovato una buona patria. Lo stile comune a questi tre palazzi riposa sempre sul principio medioevale della facciata. Tuttavia l'ornamentazione imitata dall'antico è di un buon gusto senza paragone. Siena non aveva voluto ancora ammettere le grandi conquiste che Brunellesco e Michelozzo avevano fatto nell'architettura toscana, con le proporzioni fra i piani e le gradazioni regolari fra tutti i membri dell'architettura, essa mostrò però sempre la forza creatrice della sua eterna gioventù, nella ricchezza sobria della decorazione e nella proporzione dei capitelli e delle cornici. Un lusso severo anima e regola questa architettura, nella quale l'armonia incomparabile non è turbata da alcun motivo predominante. Il castello si trasforma in palazzo con un'espressione di bellezza singolare.

Altre costruzioni di questa notevole epoca sono qua e là per la città, e tutte rivelano un aspetto nuovo dell'architettura toscana, nella quale il gotico si sposa in modo mirabile ai caratteri dello stile del Rinascimento.

Tuttavia Siena più che nell'architettura mostrò nella scultura tutto il suo genio creativo, tutta la sua intima virtù. E due opere sole bastano a mostrarci la nobiltà e la possanza dell'età nuova: la Fonte Gaia e il fonte battesimale di S. Giovanni.

I Senesi « volendo fare una fonte ricchissima et hornata di marmi » all' acqua che avevano condotta sulla Piazza, ordinarono al loro illustre

SANO DI PIETRO — LA MADONNA COL BAMBINO, SANTE E SANTI.
ACCADEMIA DI BELLE ARTI.
(Fot. Alinari).

Digitized by Google

concittadino Jacopo della Quercia « di fare un disegno con intagliamenti, figure, cornici, gradi, pilastri, beccatelli ed altri lavorii finamente ragionati ». La deliberazione del Comune è del 1408-9 e i documenti ci assicurano che nel 1419 Jacopo della Quercia, dopo lunghe e fortunose vicende, compì il lavoro.

Jacopo della Quercia, che mostrò a Michelangelo l'inesauribile varietà di attitudini del corpo umano, si mostra in questa fonte nella gloriosa maturità del suo

MATTEO DI GIOVANNI — MADONNA, ANGELI E SANTI — ACCADEMIA DI BELLE ARTI.
(Fot. Lombardi).

genio. Il Vasari, non soverchiamente tenero per gli artisti senesi, loda la figura della Vergine, fatta « con maniera graziosa e singolare, e le sette virtù teologiche, le teste delle quali, che sono delicate e piacevoli, Jacopo fece con bell'aria, e con certi modi che mostrano ch'egli cominciò a trovare il buono, le difficultà dell'arte, e a dare grazia al marmo levando via quella vecchiaia che avevano insino allora usato gli scultori, facendo le loro figure intere e senza una grazia al mondo: laddove Jacopo le fece morbide e carnose e finì il marmo con pacienza e delicatezza ».

Digitized by Google

Ben poco si può aggiungere a questa meritata lode del Vasari, Jacopo della Quercia ci appare come una figura fuor del tempo e dello spazio. Gotico ancora qua e là, egli è poi il più moderno degli scultori del '400. Il movimento, la vita, la gioia sono espressi nelle sue sculture con una forza suggestiva incomparabile, e i Senesi lo apprezzarono talmente che « non più Jacopo della Quercia, ma Jacopo della Fonte » egli fu sempre chiamato.

Oggi nella piazza del Campo la fonte ripete al sole l'eterna canzone delle acque

NEROCCIO LANDI — MADONNA E SANTI — ACCADEMIA DI BELLE ARTI. (Fot. Lombardi).

nella copia moderna del Sarrocchi, ma nel Palazzo Pubblico le antiche sculture, rimesse ora insieme sul loro schema architettonico, mostrano tutta la loro forza e la loro grazia serena e gioconda.

Mentre Jacopo della Quercia lavorava ancora intorno alla fonte, l'Opera del Duomo gli ordinò la costruzione del fonte battesimale per il battistero di S. Giovanni. Il lavoro gli fu definitivamente allogato nel 1428, ma fu compiuto più tardi da Pietro del Minella e da Nanni di Lucca. A quest'opera hanno contribuito i migliori artisti del tempo, da Jacopo a Donatello, dal Ghiberti ai Turini.

È un esempio unico di un concorso di tali e tanti artisti ed è un interessantissimo

Digitized by Google

testimonio delle condizioni della scultura a Siena ed a Firenze. Un abile e famoso storico dell'arte, pur riconoscendone la magnificenza, dice che « i Senesi volendo

NEROCCIO LANDI — LA VERGINE CHE RACCOMANDA A DIO LA CITTÀ DI SIENA.
TAVOLETTA DI BICCHERNA — R. ARCHIVIO DI STATO. (Fot. Lombardi).

far troppo bene non sono riusciti che creare un monumento ibrido, al quale tutti i sacrifici di tempo e di denaro furono impotenti a dare l'unità indispensabile ». Ciò non è vero. Anzi noi abbiamo veduto raramente in un concorso di più artisti tale e

Digitized by Google

e così squisita armonia. La storia figurata nei bassorilievi continua dall'uno all'altro con lo stesso tono, con lo stesso ritmo, quasi le stesse parole. Una virtù di adattamento pare abbia regolato il genio degli artefici che sono venuti a comporre ciascuno per la sua parte le strofe armoniose di questa canzone di gloria. La drammaticità del Ghiberti, la vita e il movimento di Donatello, la chiarezza e l'espressione dei Turini, si accordano e si compenetrano nell'energia di carattere e di espressione di Jacopo della Quercia.

FRANCESCO DI GIORGIO — LA NATIVITÀ — CHIESA DI S. DOMENICO. (Fot. Lombardi).

Quest'opera, cui veramente non si può paragonar nulla in tutta la storia della scultura italiana, è un monumento prezioso quant'altri mai. In esso noi vediamo la scultura italiana del Quattrocento nella più bella e più varia manifestazione, dal primo tentativo di Jacopo della Quercia attraverso l'affermazione del Ghiberti, fino al suo massimo fiorire con Donatello e alla dimostrazione dell'originalità della scuola senese coi Turini e Goro di Neroccio.

La scuola di Jacopo della Quercia formò in Siena un mirabile centro di scultori, da Turino di Sano, a Barna, a Lorenzo, a Giovanni di Turino, tutta una famiglia di artisti, ai quali sono attribuite molte sculture nelle chiese della città, che

Digitized by Google

ricordano strettamente il grande maestro, fino ad Antonio Federighi, che nelle acquasantiere del Duomo, nelle sculture della Loggia degli Uniti, nella tomba del Ve-

FRANCESCO DI GIORGIO — L'INCORONAZIONE DELLA VERGINE. (Fot. Lombardi).

scovo Bertoldi mostrò la grazia delicata e solenne della sua scultura e della sua decorazione. Così con Neroccio di Bartolomeo e con Giovanni di Stefano rinasce e si

Digitized by Google

ripete l'arte del Federighi, avvivata ancora da una strana espressione di sentimento e di energia. Così col Vecchietta, cui appartengono il Tabernacolo del Duomo e molte opere di minor mole, abbiamo uno studio penetrante della natura e della verità che

BENVENUTO DI GIOVANNI — MADONNA — ACCADEMIA DI BELLE ARTI. (Fot. Lombardi).

rianimano lo stile del della Quercia, così Francesco di Giorgio e il Cozzarelli ci rivelano quale espressione poteva raggiungere la delicatezza e la grazia, come nel meravigliosamente bel S. Giovanni, ora nel Museo dell'Opera.

Digitized by Google

GIROLAMO DI BENVENUTO DEL GUASTA — L'ASSUNZIONE DELLA VERGINE — CHIESA DI FONTEGIUSTA.
(Fot. Alinari).

Così nei lavori di Giovanni delle Bombarde, di Lorenzo Marrina, del Barile, del Peruzzi, si rivela una ricchezza nuova e una potenza rara di decorazione affatto caratteristica e personale a Siena, la quale volle affermare la sua indipendenza e la sua originalità anche nei lavori decorativi.

MATTEO BALDUCCI — LA VERGINE IN GLORIA CHE SALE AL CIELO — CHIESA DI S. SPIRITO.
(Fot. Alinari).

Digitized by Google

Un'altra opera per la quale il nome di Siena è corso trionfalmente attraverso il mondo è il pavimento del Duomo. Anche ad esso hanno contribuito molti fra i migliori artisti senesi dal XIV alla fine del XVI secolo, rappresentando in un graffito più o meno perfezionato, più o meno ricco di particolari decorativi, figure al-

GIROLAMO DEL PACCHIA — L'ANNUNCIAZIONE E LA VISITAZIONE — ACCADEMIA DI BELLE ARTI.
(Fot. Lombardi).

legoriche e scene del Vecchio Testamento.

Questa storia figurata che si svolge con audacia nuova e originalità senza paragone, è di per sè sola un monumento degno della celebrità di Siena. Ivi la fantasia degli artisti si è liberamente innalzata a voli arditi e nuovi, ivi l'arte senese mostra come in una sintesi tutta la sua nobiltà, tutta la sua personalità, tutta la sua varietà.

Digitized by Google

È prezioso oggi, per farsi un'idea della possanza giovanile dell'arte senese, questo monumento, nel quale i più famosi artisti hanno lasciato l'impronta personale del loro ingegno. Esso ci rivela una fioritura straordinaria di artisti, un'epoca veramente unica nell'arte italiana.

Così pure nelle altre manifestazioni artistiche ritroviamo l'energia indomita e la fiorente originalità dell'arte senese.

I numerosi pittori di questo fulgido Quattrocento continuano la loro via solitaria e personale, non volendo seguire ed imitare l'arte fiorentina che pure aveva dato

PINTORICCHIO — LA SANTA FAMIGLIA — ACCADEMIA DI BELLE ARTI. (Fot. Alinari).

allora i suoi più splendidi saggi.

A Siena mancò per la pittura un genio quale aveva avuto per la scultura col della Quercia, e l'affermazione della pittura senese del '400 non è così solenne e così sicura come nell'arte sorella. Essa mostrò tuttavia una varietà insospettata e quel sentimento di bellezza e di grazia che gli esempi anteriori avevano ben fissato come la caratteristica più personale della fiorente scuola senese.

L'arte di Duccio par ravvivata in Taddeo di Bartolo, tardo e lontano discepolo del fondatore della pittura senese e maestro di tutti i pittori che lo seguirono. La sua fantasia ricca e limpida sembra adunare tutta la virtù della scuola. I suoi affreschi nel Palazzo della Signoria sono una giovane affermazione del Rinascimento,

Digitized by Google

mentre le sue opere anteriori hanno ancora resistente e gagliardo il carattere del Trecento senese. In ciò egli si mostra come un audace innovatore, come un maestro il cui genio illumina e irraggia nell'epoca sua ed oltre. E noi vediamo con trepida compiacenza Pietro Perugino inspirarsi dall'opera di lui per la rappresentazione degli uomini antichi. La sua pittura lieta e fiorente, d'un colorito largo, molle e sereno,

PERUGINO — IL CROCIFISSO CON LE MARIE E I SANTI — CHIESA DI S. AGOSTINO. (Fot. Alinari).

è piena di quel fascino che hanno le cose sincere e primitive espresse in forma squisitamente perfetta. I suoi particolari ricchi e sobri al tempo stesso, le sue eleganti decorazioni dànno un carattere speciale all'arte senese ravvivata.

L'opera di Taddeo di Bartolo ci appare compiuta e perfezionata con Domenico di Bartolo, che fu a torto creduto nipote e discepolo di Taddeo e che si può considerare come il primo e maggior pittore senese del Rinascimento.

Digitized by Google

Nei suoi affreschi del Pellegrinaio si possono veramente riconoscere, secondo disse un critico erudito e devoto dell'arte senese, i primi esempi della pittura sto-

SODOMA — LA DEPOSIZIONE — ACCADEMIA DI BELLE ARTI. (Fot. Lombardi).

rica. L'arte del Rinascimento entra con lui trionfalmente in Siena, con tutto il suo bagaglio di antichità, di architettura, di grottesche, di decorazioni, di composizioni, mentre alita ancora il sentimento mistico del Trecento. In una Madonna ora all'Ac-

Digitized by Google

cademia, Domenico di Bartolo lasciò memoria di sè con questa ingenua e dolce iscrizione: « Domenico ti ha dipinto ed ora ti prega ».

Tutta la lunga serie di pittori che seguono Taddeo di Bartolo e Domenico di Bartolo continuano le gloriose tradizioni, pur ravvivandole talora col lampo luminoso

SODOMA — IL PRESEPIO — ACCADEMIA DI BELLE ARTI.

del loro genio. Così Sano di Pietro, che alcuni, non a torto, hanno voluto chiamare il Beato Angelico di Siena per la sua commovente devozione, per la sua grazia senza eguali, discende direttamente dai più antichi modelli. È con lui tuttavia un profumo d'ingenuità che affascina: le sue composizioni hanno tale un'armonia segreta che il colorito lietamente profondo si accorda con l'espressione del sentimento, in un gaio poema di devozione, di pietà, di gioia. Il suo misticismo non conosce,

Digitized by Google

SODOMA — ADAMO ED EVA — PARTICOLARE DEL QUADRO DI GESÙ AL LIMBO.
ACCADEMIA DI BELLE ARTI. (Fot. Alinari).

SODOMA — PARTICOLARE DEGLI « EPISODI DELLA VITA DI S. BENEDETTO ».
ABBAZIA DI MONTE OLIVETO MAGGIORE (PROV. DI SIENA). (Fot. Alinari).

Digitized by Google

anzi fugge i terrori del misticismo nordico, egli è piuttosto un sentimentale, ed in tutti i suoi quadri è l'espressione di una gioia temperata da una sottile malinconia.

Con Matteo di Giovanni il Rinascimento si afferma nuovamente, in modo energico e personale. Lo studio degli antichi e delle incisioni tedesche gli fa tentare cose nuove. Il suo ardente bisogno di novità lo fa cader sovente nell'esagerato, nel ridicolo, ma gli dà pure talvolta un carattere nuovo nell'arte senese, robusto e vivace. Egli, che non a torto fu paragonato a Masaccio, resta il pittore più ardito, più fecondo e nel tempo stesso il più delicato e soave della scuola di Siena.

Intorno a questi e poco dopo, sorse e fiorì una ricca e splendida scuola, che

SODOMA — EPISODI DELLA VITA DI S. BENEDETTO — ABBAZIA DI MONTE OLIVETO MAGGIORE.
(Fot. Alinari).

continuando le superbe tradizioni e vivificandole dello spirito sempre giovane e ardente della città, formò una così ricca fioritura artistica.

Le opere del Sassetta, del Vecchietta, di Neroccio di Landi, di Francesco di Giorgio, di Benvenuto di Giovanni, di Girolamo di Benvenuto, di Giovanni di Paolo, del Fungai, di Pietro di Domenico, di Andrea di Nicolò, del Pacchiarotto e del Pacchia, di Matteo Balducci mostrano la ricca varietà della scuola senese nella sua lenta trasformazione dall'arte di Duccio, e nella sua gagliarda resistenza ad ogni influsso esteriore.

Questo però non poteva durare a lungo e doveva necessariamente condurre alla decadenza della scuola troppo chiusa in sè stessa.

Digitized by Google

LIBERALE DA VERONA — EOLO ENTRO LA INIZIALE O.
DA UN CODICE DELLA LIBRERIA DEL DUOMO.
(Fot. Lombardi).

GIROLAMO DA CREMONA — L'ASCENSIONE.
DA UN CODICE DELLA LIBRERIA DEL DUOMO.
(Fot. Lombardi).

Digitized by Google

Quando il cardinal Francesco Piccolomini, che fu poi papa Pio III, volle decorare di affreschi la sua nuova libreria, chiamò dall'Umbria il Pintoricchio; e così Pandolfo Petrucci per le pitture del suo palazzo chiamò il Signorelli e Gerolamo

B. PERUZZI — LA SIBILLA TIBURTINA CHE VATICINA A OTTAVIO AUGUSTO LA VENUTA DI CRISTO.
CHIESA DI FONTEGIUSTA. (Fot. Lombardi).

Genga, finchè poi, nel 1501, gli Spannocchi chiamarono in Siena il discepolo del Vinci, Giovanni Antonio Bazzi, detto il Sodoma.

Con lui tutto un orizzonte nuovo si apre all'arte senese. Uno spirito di modernità sovranamente audace venne a ravvivare e scuotere le tradizioni antiche. L'arte senese, ch'era passata attraverso il Rinascimento quasi immune, conservando e ac-

Digitized by Google

carezzando la gloria del Trecento famoso, salta d'un tratto al più fulgido Cinquecento col genio mirabile del Sodoma.

Egli era veramente indicato a compiere una così grande rivoluzione. Il Perugino, il Pintoricchio e il Signorelli, ch'erano stati chiamati in Siena nel momento di decadenza della pittura alla fine del XV secolo, non avevano lasciato altro che splendidi saggi dell'arte loro, ottimi esempi, degni di ammirazione e di studio, ma che non potevano compiere alcuna rivoluzione estetica.

Il Sodoma mostrò subito l'energia e l'entusiasmo dell'arte sua. Egli perseguiva ed esprimeva con ardor giovanile e con un culto profondo, le più liete e le più magiche bellezze. Egli aveva inoltre una virtù comunicativa quale nessun altro artista, forse, ha mai avuto. La sua gioia, la sua vita risuonano nell'anima dell'osservatore con una possanza senza paragone. E le sue figure di eroi, di martiri, ispirano l'ardore del sacrificio, come le sue scene di dolore e di estasi rapiscono con una gagliarda forza suggestiva.

Vero discepolo di Leonardo, egli spesso seppe nobilmente esprimere la grazia dell'anima e le sue composizioni sono tra le più degne ad indicare la gloria e la grandezza dell'arte italiana.

Il Sodoma formò in tal modo una nobilissima scuola, che continuò in Siena i fasti del grandioso Cinquecento. Baldassarre Peruzzi, Girolamo del Pacchia, Domenico Beccafumi e Andrea del Brescianino lasciarono preziose testimonianze di questo momento glorioso.

Col Sodoma e coi suoi discepoli, Siena usciva dal cerchio magico che si era formato e nel quale aveva vissuto tanto a lungo e tanto nobilmente. Ma l'entusiasmo antico e l'antica virtù erano ormai spenti ovunque e Siena non poteva sottrarsi alla sorte del resto d'Italia. I bei fasti di gloria e di grandezza erano tramontati per sempre e i tempi nuovi non potevano più darci alcuna opera d'arte severa e solenne quale i secoli anteriori ci avevano offerto con tanta dovizia.

Ma i moderni seppero almeno rispettare le glorie antiche e tramandarci quanto più fedelmente e integralmente possibile quegli splendidi monumenti, quelle opere d'arte piccole o grandi che oggi ancora ci fanno rievocare sottilmente e solennemente l'anima regale della dolce città del Trecento.

SIGILLO DELLA REPUBBLICA.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

89054769666

b89054769666a

Digitized by Google

Digitized by Google

89054769666

b89054769666a

Digitized by Google